ISSN: 0718-5847

Botella del Náufrago nº17

Revista del Centro de investigaciones poéticas Grupo Casa Azul año 4

- Poesía + prosa + gráfica de distintas ciudades del mundo
- Entrevista: "LEE Y TRANSFÓRMATE"; proyecto multidisciplinario (fotografía + bodypaint + diseño industrial + literatura), a cargo del fotógrafo mexicano Ulises Márquez
- Reflexiones sobre la Crisis de la Educación en Chile

La Revista ***Botella del Náufrago*** es parte fundamental del trabajo de las **EDICIONES DIGITALES CASA AZUL**, proyecto de publicaciones, cuyo objetivo es la difusión vía web de la creación literaria en un sentido amplio, sin mayores dificultades ni costos de producción, para ser compartida con la mayor cantidad de personas posible, y con ello, establecer puentes y redes entre sujetos individuales y colectivos de forma libre y fraterna.

NÚMERO 17, Septiembre, 2011. E-BOOK, Formato pdf, descargable.
Directora: Karina García Albadiz
Edición: Grupo Casa Azul
Diagramación y Diseño: Karen Rosentreter y Jaime Villanueva
Imagen de Portada: "El otro Yo", fotografía, año 2010, Ulises Márquez
Sello de agua: "Sin Título", Técnica mixta, 2011, Karen Rosentreter.

PROSA, POESÍA Y GRÁFICA

PROHIBIDO NO CRITICAR

Sitio oficial: http://grupocasaazul.blogspot.com
http://www.youtube.com/grupcaz
Facebook Grupo Casa Azul
Contacto: grupocasaazul@gmail.com
Colaboraciones: botelladelnaufragoazul@gmail.com

E d i t o r i a l

Nada es gratis en la vida

Ya van 17 números de esta revista y poco a poco hemos ido constatando la necesidad de publicar que muchos tenemos. Es difícil hacer libros o revistas en papel, sale caro, pero además, el individualismo reinante hace todo aún más dificultoso. La gracia de este proyecto es que busca salirse del tradicional camino institucional y que salga gratis… aunque por ahí me dicen que nada es gratis en la vida, lo cual puede ser cierto, pero es cierto para aquella mirada que entiende que el mercado lo es todo… en ese sentido, todo tiene precio… se puede calcular cuánto cuesta ir al cine, no solo cuantificando el valor de la entrada, sino también cuánto vale el desgaste de los zapatos al caminar, si hay que pagar un pasaje de bus para el trayecto, el valor del tiempo "perdido" viendo la película, el cual se podría rentabilizar en otra ocupación, la fatiga de los ojos frente a la pantalla, etc. Eso tiene un precio y alguien lo financia, es decir, uno mismo.

Hacer esta revista, la recopilación de los textos, selección, diagramación, diseño, entrevistas, revisar los correos electrónicos, etc… tiene un precio. ¿Quién lo financia?, ¿un fondo concursable?, ¿un auspiciador privado?, ¿una institución?: NO. Nosotros mismos nos gastamos en esto. Según la lógica que "nada es gratis", la Botella del Náufrago no es la excepción. Pero lo "gratis" está en función del mercado, es su lado oscuro para algunos y es lo bonito para otros… sepa usted que esta revista está fuera del mercado, no es competitiva, no es rentable y, por lo tanto, es económicamente irracional, ya que el gasto es, a sabiendas, mayor que el ingreso. Entonces el economista me dijo: " esto es una donación, eso también es parte del proceso económico, se conoce como aporte propio o aporte de terceros"; y yo le dije: "¿sabes cómo se llama cualquier ideología, política o filosofía que parte diciendo todo es… o nada es…" Me miró y no supo que responder. Se llama totalitarismo y tiene un fundamento metafísico, absolutamente imperseguible… si nada es gratis y todo es capital, hablamos de capitalismo, pero ya en un sentido hondo, un ismo de aquellos… ¿será por eso que en Chile no hay educación gratuita?... debe ser por eso, porque nada es gratis en la vida.

Grupo Casa Azul

Prosa – Poesía Gráfica

Espacios en la zona del…

Miguel Adrián Gordillo
San Miguel, Buenos Aires

Viene a mí un rayo perdido en el mundo de los nidos,
un vaso lleno de lactosa haciendo hueso viejo,
en cochecitos de alta cama lagrimea el bofe,
sin tanta gente de las tierras viejas,
Las fotos que hoy me sopapean vencido
aunque la tonalidad irradie miel y sal,
aunque el vino ahogue a las uvas
todo está junto
nada vive solo,
el cielo y sus pájaros,
el viento y los árboles,
el blanco silencio y la amarga sabana de la noche,
¿Quién le enhebra acariciado, inerte, una mejilla a Martín Fierro?
Es el musgo de la existencia la verdad
los respiraderos de nuestros amos y sin collar,
esos agujeros juguetones poniéndolos de hombro
no son más que la celda cosmopolita,
un poco de tierra en la única uña de Dios.

¡Cuidado arriba!

Marión Coradino
Moreno, Buenos Aires

Sentada en el paladar de la noche
Le amordacé el sueño a una nube
La soledad
Tan traumante para mis párpados
Susurra a mis ojos su miedo
Yo busco en la basura el peine de un poema…
Lo olvidé cuando jugaba una escondida conmigo
La sombra abraza mis pies
La araña me canta la garganta
El río de ignorancia
Crece en la cúspide la pobreza
Inunda mis cuadernos
Y se sienta en el paladar de la noche.

Clase turista

Eduardo Espósito
Paso del Rey, Buenos Aires

A Robert F. Young

Porque no estamos hechos
de carne ni de sangre como pretendemos
aunque alguno que otro traje parezca desmentirlo
Porque la humedad bisiesta de este pueblo
arropa formas innombrables y mezquinas
Y nuestras lenguas de trapo
achican dos talles en invierno
Y porque el sur también existe
en un afiche al menos
Porque soplamos semillas de amargón cada verano
para que alguien se eleve liviano en sus muñones
así enmohezcan los planos inclinados
Porque rezamos desnudos en las playas
y nadamos vestidos en nuestras sofocadas camas
y vacacionamos de oído
y hacemos de la fiesta una fanfarria
y porque sí
y porque el mar y la montaña
y estas ganas de ser otro
bajo una luna parecida.

Quien se aparte del abrazo universal repetirá mi cariño

Ailén Maldonado
Moreno, Buenos Aires

la línea que configura la carne no me hace gracia
sus frágiles particiones fueron como las mías
su piel en parís irradia sombra en mi cuarto
sonó mi tierra cuando la reincorporaron
la traicionaron mis aplausos

Sin título

Julio Hernán Zerdá
General Rodríguez, Buenos Aires

Al verla se espantó
Murió por unos instantes
Revivió pálido y rígido
Tuvo miedo
Se encerró en el espejo de las ilusiones
Éste lo mató en un año sin sol.

****

Pobre ingenuo
Se quedó sin lágrimas de tanto llorar
Ella fue la culpable de su sequía
Un día cualquiera
en un lugar cualquiera
y con un hombre cualquiera.

***

La impotencia impresa en la mirada
Lágrimas desteñidas sobre el sol
Rabia clavada en la tierra
Culpa que no se siente
Hambre que ronda para el pie descalzo
Panza de esperanza
Promesas en arena negra.

"La Ruta", Gráfica, Paolo Orozco, 2011

Los recién nacidos respiran a fuerza de llanto

Guadalupe Alpuin
Gral. Rodríguez, Buenos Aires

Amanece la tinta
Y los recuerdos decapitados
toman forma
de no-saber.

Quizás fue un ruido blanco
para esta ausencia que es todo
o el tormento preciso
la huella de algún cuerpo
carne de revelaciones.

****

Se quiebra
la armadura que es el tiempo
Y amordaza a los espectadores
como si el mar de caminos
como si estos nudos de palabras
como si el metal incandescente
fuese lo inevitable.

****

La ansiedad es el vacío
renegando de sí.

OSWALDO

Jorge Etcheverry,
Ottawa, Canadá

Oswaldo, que pese a ese nombre es argentino, se mosqueó bastante cuando llegó el poeta borracho y sin más ni más comenzó a besuquear a esa niña que viene a veces los viernes en la tarde con otras amigas también europeas, que están estudiando en la Universidad local y que se creen que aquí pueden hacer vida nocturna como en Europa. Ella estaba molesta pero no se atrevía a hacer nada, total al poeta lo conocen los habitués, yo entre ellos, y sabemos que en el fondo es bastante inofensivo. Lo que pasa es que Oswaldo salió en defensa de la Fukuyama, como le dice a esa híbrida ruso-noruega el estudiante de filosofía chileno que llega a veces con Guagua L'Amore y se sienta a mi mesa, porque dice que en esta ciudad no tiene a nadie con quién conversar. Entreparéntesis, me costó un poco preguntarle por qué ese alias. Me daba cosa, como se dice en la región de mi país en donde nací, pero insistí porque quería saber por qué le decía así a ese coso escultural, como dicen los de La Otra Banda, es decir los argentinos -si el que habla es chileno-, además de que no quería pasar por ignorante. Pero al fin me decidí a preguntarle. Me dijo que era por Francis Fukuyama, ese filósofo nipón charlatán que sostiene que con el neoliberalismo se acaba la historia en un ensayo justamente titulado ¿El fin de la historia? Ante mi expresión asombrada me dijo que esa mina era el acabóse, que después de ella ya no podía haber nada, o sea, que se acabó la historia. Y un poco tenía razón. Al mirarla me acordaba de mis lecturas de juventud, de Fortunato Hauberrisser, ese ingeniero holandés sated, blasé, con spleen que en Ámsterdam se mete en un café cosmopolita, high end y medio decadentón de la post primera guerra y describe a princesas rusas de perfiles bellísimos, con todas las fibras vibrantes de sobreexcitación y postración que entraban del brazo de grotescos especuladores con hocico de chancho. O algo más o menos así. Dicho sea de paso, la novela es *El Rostro Verde* del inimitable Gustav Meyrink, autor exhaustivamente traducido del alemán al español como medio siglo antes que al inglés.

El poeta había llegado tambaleándose con el 039*, un galán colombiano al que le dicen así porque se las lleva a todas. En los últimos tiempos andaban enyuntados. Inmediatamente se le acercaron a la rubia, que miró fugazmente al colombiano, acusando el impacto de su perfil, su pelo negro ensortijado con un tinte gris en las sienes, sus hombros cuadrados, los ojos negros y penetrantes, pero que se encogió asqueada ante la regordeta mano del poeta que se depositaba con naturalidad sobre su hombro derecho. Y luego como dije, comenzó a besuquearla. Entonces fue que saltó Oswaldo y trató de apartar a la Fuku del poeta, cosa difícil porque ella estaba sentada, y al fin lo logró, pero al correr la silla, con la beldad todavía

sentada encima, le faltó el punto de apoyo al poeta que se fue de bruces al suelo e inmediatamente comenzó a sangrar abundantemente por la nariz. El guatón Oswaldo (no sé porqué lo de la doble v, pero así se escribe. Seguramente que debe tener ascendencia europea, como la inmensa mayoría de los argentinos), no atinó a nada, mientras estaba a gatas, recuperándose de la pérdida de equilibrio y mirando como hipnotizado el vértice de las piernas abiertas de la europea, cuyas faldas ya de por sí magras se le habían arremangado. No atinó a levantarse sino hasta unos cinco o diez segundos después, lo que para este tipo de situaciones es mucho, cuando la rubia ya había cruzado las piernas y buscaba los cigarrillos en la cartera, colorada como tomate y el poeta se incorporaba del brazo de 039 para encaminarse dócilmente a la puerta.

En la mesa traté una y otra vez de que Oswaldo me elaborara esa teoría suya de la bohemia, la poesía, el arte en general, por qué las mujeres se ponen coquetas en los aeropuertos, hospitales, universidades y frentes de guerra, pero estaba como ido, y al cabo de unos minutos pidió la cuenta, se levantó a pagar y me dijo: Sabés loco, las europeas no usan calzones.

*Cero 39 Cero 39 (Cumbia de Mike Laure)
Ay, lo que me duele, lo que me duele,
Lo que me duele, Válgame Dios, 039, 039, 039, se la llevó
(estribillo)

Tratado de mí, para mí, sobre mí

Ruby Parraguez
Valparaíso, Chile

Tratado de calma sobre la impaciencia y la autoridiculización expresional

Introducción

Que no te paralice
Que no te paralice el intenso inconformismo
Con la claridad lógica de la racionalidad tuya
El intenso inconformismo con el reduccionismo de la comprensión ajena
en base a la racionalización de la emoción y razón
Que no te paralice el intenso inconformismo con las palabras, con el lenguaje

¡Qué no te paralice!

1) **ESPERARÁS** que decante a un punto de mayor solidez tus certezas racionales, en consistencia con tu emocionalidad frutal (de lo frío (inmaduro) a lo ardiente (cuidando el punto podrido)).
   Esperarás con calma mientras vives el proceso. CON CALMA. Nadie nace lenguajeándolo todo ni descifrando todo el misterio emocional/racional/comunicacional.
   No tienes por qué tenerlo claro ahora en su figura clara y el detalle en su figura.
2) **ACEPTARÁS** que tus sensaciones y emociones valen a pesar de que no desemboquen en palabra funcional, ni clara, ni útil con los otros, ni útil para el sistema. Aceptarás tu manera de expresar sin frustrarte por la incomprensión interna/externa.
3) **ASUMIRÁS** que el lenguaje verbal, aunque te parezca mal oliente, media la transición del entendimiento con otros. ASUMIRÁS! Ya que no hay posibilidad de que sea de otra manera. No hay!
4) **DEJARÁS** de culpar a los otros por esta lógica (lenguaje- limitación expresión- emoción/conocimiento-verdades), ya que todos son víctimas de ella.

- *Pero no se dan cuenta! Y siguen viviendo en oposición al otro, oposición en el lenguaje del decir y pretenden ser más (decir más) para sentirse mejor y sobreponerse al otro. Y a mí, que nunca me han acomodado las palabras y tenido que buscar la expresión, la danza, la musicalidad y la piel, no me queda más que aferrarme a la rabia e inconformismo que me produce esta lógica, por no ser capaz de manejarla situando mi verdad por encima de otras, descalificando o opacando otras verdades. Osea: no queda más que seguirme lamentando y seguir dándole coherencia a mi eterno malestar.*

Y ahora, para continuar con el tratado (ruego no entrometerse nuevamente con la fluidez del tratado).

Hasta el momento las posibilidades son:

1. O te haces muda:
   Una muda que bailas y lloras por lo limitado del lenguaje (lamento en eterno estado de huelga con la vida y los otros por conformes).
2. O te haces muda y no bailas ni lloras sino que desapareces
   (Huelga más corta = morir).
3. O hablas, bailas y lloras (entre otras) como ahora, enojándote con todos y rechazando el amor de los otros por conformistas, aislándote, pudriéndote en una agonía más larga que la anterior y disimulando cuando estás con otros.
4. O hablas, bailas y sigues llorando, pero ya con menos intensidad, con menos desgarro porque asumiste esa lógica de la vida. ASUMIR y no remitir a ello CADA VEZ QUE ESCUCHES O HABLES CON ALGUIEN QUE NO MIRA LAS MANOS, NO CONSIDERA LOS OJOS, PARECE NO MOVER SU CUERPO AL RITMO DE SU SENTIMIENTO, Y SU PENSAMIENTO POCO RITMO VIENE A TENER. NO REMITIRÁS A ELLO CADA VEZ QUE HABLES CON ALGUIEN, NI DENTRO NI FUERA DE TI porque la predominancia del lenguaje verbal se asume como condición de posibilidad de existir.

- *Mm… hasta el momento sigo en la 3… pero hace años que evalúo la opción 1.*

Y siguiendo con el tratado, si sabes y reconoces que esa lógica es algo inherente a la vida social, ¿tú que eres dentro de ello?

¿Una cosa que viene de otro lugar?

¿Acaso lo eres?

Pues no.

Asumir, aceptar, calmar las aguas internas.

Timbrado,

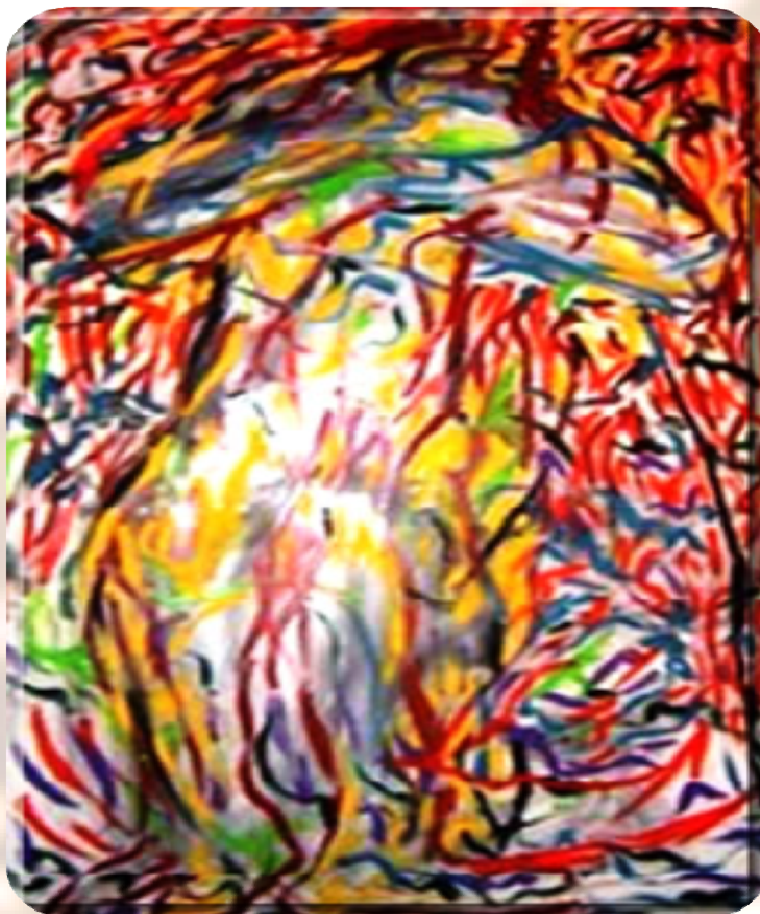
mes de la vida, año del espiral.

Quien suscribe

(La señorita insiste en escribir unas últimas líneas a pie de pág. Se deja constancia que es independiente de este serio tratado).

Este inconformismo que me incita a vivir en un mundo mental de danzas y tránsitos cósmicos. Danzas que trazan curvas y diagonales que dejan de serlo al instante, que se marcan y demarcan sin dejar marca, pues no pretenden fijarse inmóviles para oponerse a otra diagonal. Eso hace disminuir el querer poner una línea por obligación y sacar una línea por vergüenza.

Eso hace entregarse al fluir.

“Primitivo ser”
Vanda Lúcia da Costa Salles
Óleo sobre tela, año 2009

Caja Inesperada

Claudio Marambio (Klaus)
San Antonio, Chile

De forma estúpida
Sensaciones que expresar
Maneras originales, extrañas y perversas
En el desafío constante de seguirte la cola
O abrazarte la sombra

Otra vez el juego
Traición de una mirada
Del ojo derecho
En eso el izquierdo se hace el tuerto
Y los dos terminamos ciegos

No me mires, que vivo
Si vivo, te odiaré
Si te odio, es por la envidia
Si te envidio, es por celos
Si te celo, es por tu mirada
Y si me miras

Guárdame, entonces
Donde dejas notas olvidadas
Con tareas banales del quehacer diario
Respírame comúnmente: como se respira por vicio
O necesidad.

PLEGARIA

Yoyi Koda
Valdivia, Sur de Chile

Dame
agua un mar de claridad.
¡yAyQueOh!

Amar ven abrázame entra a cazar!
haz una lanza

de húmedas raíces

y al corazón

apégala.

Vuelve entonces regresa

a estos labios ¡yEmbriágalos!

de la tuya mansedumbre sangre tuya

ia! escribiré en tu vientre:

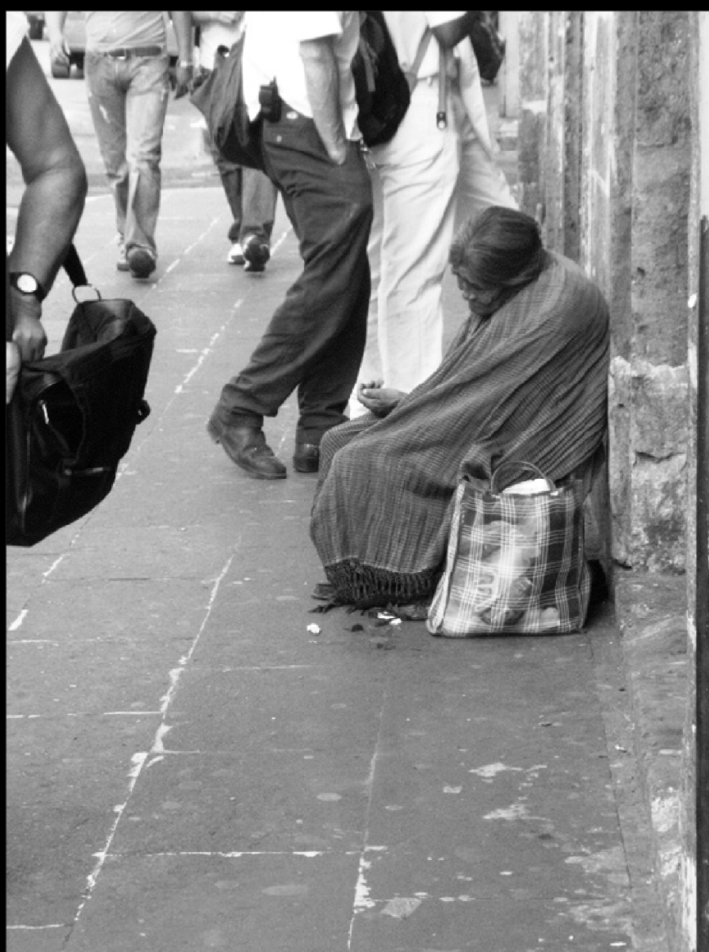
¡sin los tantos días! cede

dame pan.

nuestro

Llórame…lluéveme ¡oh Dios! un poco. Solo un poco

.

"El Rebozo", Fotografía, Carlos Rojas

De aquellos eventos que no debieron ser

Luis Abarca
Quilpué, Valparaíso

Me agarra
tu extraña maldición,
me hace divagar como sonámbulo
dejando las cosas
a medio hacer.

Recuerdo tu cadáver
tomado en andas.
Eras como una extraña
que amé siempre.

Tus perros me odian
y yo te extraño.

Todo se muere
en este patio inmenso
de damascos y ciruelos
y de noches repentinas
que me hacen escribir.

Estás…
porque dejamos mucho pendiente …

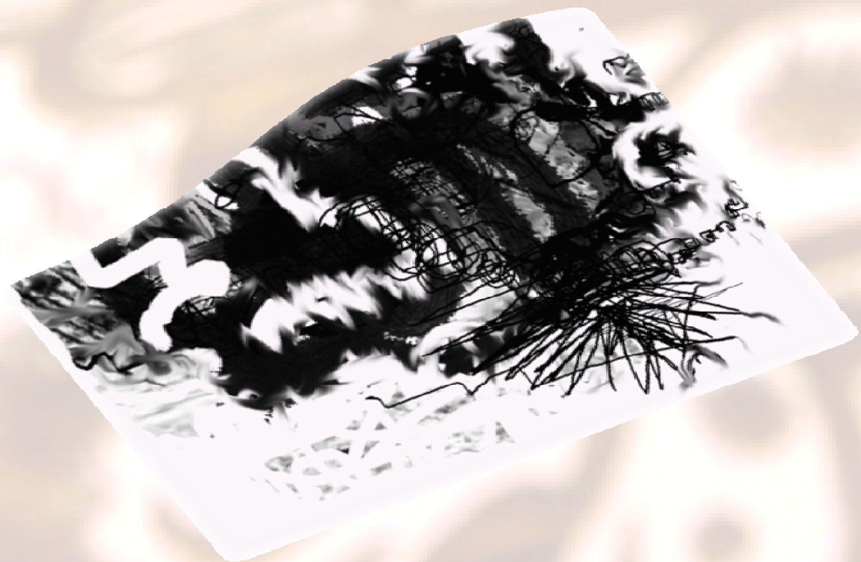
Eres hermosa en mis recuerdos, madre
Y tu perdón hoy lo niegas, otra vez.

Soy la mujer invisible

Marlene Henrchsson Pinilla
Temuco, Chile

Yo soy esa que se esconde
La que sabe que nunca gana y nunca pierde
Que no tiene color, ni luz, no alumbra con nada
Si el efecto de un destello me ilumina por tres segundos
Es probable que desaparezca adentro.

Soy la mujer invisible pero no invencible
Que revive y no de las cenizas
La que nace con fuego y se apaga sin agua
La que siembra sin cosechar
La que camina a tientas sin tropezar
La que hace sigilosa de espía mientras
Por dentro muero naciendo una y otra vez
Esperando que me veas.

"Dolo y Dolor"
Delia del Carril, Grabado, 1960

Sensación del artista

Moncho MM.
Placilla, Valparaíso

Escucho a Víctor y el corazón se infla por un gran amor,
con la pena de sentir que muchos se han ido,
mientras en el alma sigue el ardor.
Es tan injusto sentir miedo de los niños agusanados
que solo querían jugar para antes de dormir, sentirse abrazados.
Tengo miedo del hoy si el nobel bombardea a los jóvenes del mañana
y los artistas expresan y dicen lo que pasa,
sin poder ganar nada a cambio.
El cambio imaginario,
decía mi estimada, mi amada.
Que de un instrumento sacaba algo
que con solo el cielo alcanzaba.
Miren mi sentir y mi deseo a describir.
Los mismos que comenzaron a mentir
son los falsos héroes que nos van a regir.
Somos los que votamos por quienes no nos querían,
para que no saliera quien nos odia.
Somos la llamada resistencia moderna de palabrerías,
somos juglares perdidos en el tiempo.
Pero tengo el amor firme, tengo el sentimiento de que las montañas
esperarán nuestra llegada.
Nos tomaremos de las manos
y te podré besar justo antes de que el tiempo se pueda acabar.

Incólume

Inmaculada García Haro
Málaga, España

Mi casa interior
tiene pies enredados de hojarasca
raíces de arena,
conchas y barquichuelas.
Ambarinas algas
coronan su cabeza
proyectando su llama
cuando las roza del sol.

Y quiero que mi casa,
imbricada al subsuelo,
tenga nudos de herrumbre
que se eleven
con el fuste de mis araucarias
como lanzas de infinito.

Sus paredes de escamas
son el aura que guarda
y protege su centro
y es más fuerte que un buque
en noches de oleaje
pues ladrillos de agua
conforman sus muros
y su forma se adapta
al capricho oceánico.
Y mi casa interior
permanecerá incólume
a todo embarcadero
pues las agendas
no tienen copias de seguridad
ni matasellos.

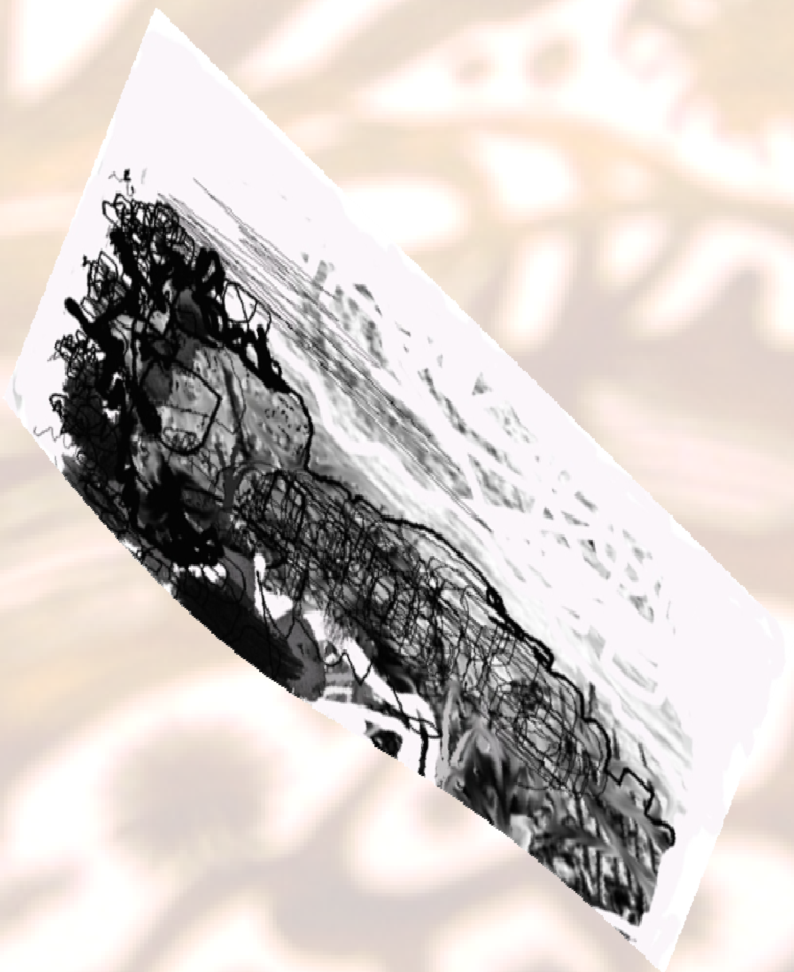

"Deconstrucción"
Carlos E. Esteve Secall
Tinta sobre Papel, año 2011

Amordazada

Claudia Sandoval
Quilpué, Chile

Susurro tu nombre en mi mente silenciosa
callando la fantasía de verte
cosechando dolores fraguados
de lamentaciones irritantes
Llamo tu nombre en mi alma enmudecida
cercando de púas tu imagen
recuperando alegrías brumosas
escondidas en la esquina
Escucho tu nombre en mi oído ensordecido
callando mi conciencia
convocando ansiosos desvelos
de oscura y ciega agonía
Revelo tu nombre en mi rostro envejecido
destronando verbos de esperanzas
coronando sustantivos de carencias
De mi boca … nada. Lengua mutilada
Amordazo a gritos tu nombre en mi silencio
Sellando mi boca con un nudo
Y amarrando tu nombre a mi susurro.

Mi entrañable amigo

Mario Molina
Santiago, Chile

Erik Satie fue, desde que éramos jóvenes, mi gran amigo además, compañero del mismo partido. Habíamos estudiado en UTFSM (Universidad Técnica Federico Santa María). Juntos participamos en muchas orgías y juergas. Nunca nos enemistamos, a pesar de haberle quitado su negra amante. Algunas veces íbamos a desfogar con hetairas. Lo ayudé mucho en su afán de ser un músico curioso, original y desconcertante dedicado a faltar el respeto a músicos consagrados e intocables como Mozart, entre otros próceres. El mito inventa que fue ayudado por Debussy y Ravel cuando la verdad es que fui yo quien lo guió en el comienzo de su preocupación por la armonía, melodía y ritmo. Profundizó conmigo sus estudios de órgano.

Lo dejé de ver unos años para encontrármelo algo envejecido tocando el piano y contratado en el cabaret “El Gato Negro”. Visité el lugar varias noches para conversar y hacer recuerdos. Una noche tuvimos una gresca a bofetada limpia con unos marineros que se apropiaron de las mujeres que estaban con nosotros. El dueño del local y sus garzones nos echaron a patadas. Hasta ahí no más llegó el contrato que tenía Erik.

Sin pega deambuló, y yo con él, largo tiempo en el Bois de Boulogne y otros lugares de París llenos de trabajadoras por cuenta propia. Nos metimos varias veces a las misas en los templos del pecado en Montmartre haciendo “perro muerto”, teniendo todavía piernas para arrancar a tiempo.

Tuvo que seguir como pudo en la composición para poder subsistir. Algunas tuvieron mucho éxito como el tema irónico que llamó Trois Morceaux en Forme de Poir (Tres trozos en forma de pera) que fue una idea mía que causó, junto a otras, escándalo en París. Lo mismo sucedió con la Consagración de la Primavera. Satie y Stravinski fueron considerados unos perversos descalificadores de la llamada “música docta”.

Yo fui su permanente consejero. Él, un eterno intransigente. Hicimos una pareja complicada para los afectados críticos. Bueno, hasta aquí algo de una biografía de Erik Satle ignorada, desconocida en parte, aparentemente irreal ¿Cuál es la verdadera? Cada ser humano tiene la facultad de poder pensar y escribir a su amaño una historia que siempre será falsa debido a

que se dispone solo del punto de vista del que desea interpretar una ajena faltando la propia que, anatomizada, tiene mucho que decir, ya sea verdadera o falsa.

Debo sí aclarar que no fue mi gran amigo, ni que estuvo inscrito en mi partido político, ni estudiamos juntos en la Santa María. Yo comencé solo la tanda. En realidad a prostíbulos fui solo, uno en la calle Clave, después al de la "Amanda", de categoría, ubicado en la calle San Ignacio al lado de la Escuela Superior Número Uno. Excelente escuelita pública con grandes profesores donde uno aprendía el ciclo completo de enseñanza primaria y, si tenía recursos, hacía el post grado en la casa de la joven cabrona que exigía a sus "niñas" que vistieran elegantes y fueran tan refinadas como las propias mujeres de los ricachones currutacos, asiduos gustadores del cambio.

De música, bueno, solamente toco malamente todavía el clarinete. Espero llegar a mejorar antes de ir a conocer al malvado – estoy peleado con Dios que muestra mano blanda con los poderosos y dura con la mayoría proletaria y clase media a quienes le han caído todas las desgracias, tolerando todavía dictaduras de más de medio siglo– por lo tanto, no puedo pretender que hubiera ayudado a Satie a salir adelante en composición.

Respecto de ayudarlo a alcanzar mayoría en el órgano, debo aclarar que el único que conocí, y de lejos, fue el de la Iglesia de la Matriz, antigua iglesia que se aprecia muy bien desde el callejón que se llamó una vez "de los miaos", cuando tenía que asistir a las novenas de la virgen María con mi madrastra (mi madre falleció al tener yo menos de 6 años). A propósito de mi segunda madre, ella también se llamaba María, pero no era ni remotamente tan santa como la mamá de Jesús. Tenía permanentes riñas con mi padre viudo y siempre nos abandonaba de cada casa que arrendaban; nos cambiábamos frecuentemente de manera subrepticia cuando se acumulaba el pago de 4 o 5 meses de arriendo lo que significó para mí conocer la mayoría de los cerros del Puerto. Cuando se separaban se llevaba todas las ropas de cama, sábanas y frazadas. Yo, infante, tenía que cubrirme del frío de la noche con gangochos, que son sacos paperos, sin papas naturalmente. Esta situación cambiaba cuando se ponían en la buena. Entonces empezaba de nuevo a taparme como Dios manda hasta nuevo aviso. Mi padre, previsor, guardaba las sábanas paperas hasta la próxima fuga de María.

No pude estar junto a Erik Satie en alguna actividad pues cuando mi madre me sacó de su interior a la vida, el compositor, mi entrañable amigo, había fallecido hace años.

El nació en 1866 y murió en 1925, yo en 1925, luego es difícil haber asistido juntos a juergas con prostitutas. Yo siempre me he acostado temprano, en la noche, no de amanecida. Debo hacerlo con alguna excitada prenda femenina de otra manera me desvelo; ellas son condescendientes y me protegen siempre.

Después de la escuela primaria no estudié nada más. Abracé el socialismo, o mejor dicho la social democracia, al sufrir en carne propia la dictadura permanente de la ahora llamada globalización, soportando también la tiranía militar y enterándome de la desgracia que soportan hoy en día otras naciones con dictadores.

¡Y pensar que los tenemos tan cerca!

¡El hombre es el lobo del hombre!

Erik Satie, mi entrañable amigo, se me perdió. Todas nuestras correrías fueron sueños, quizás varias nightmare que permanecen aún en mi cerebro. Parece que se trata de una bonita leyenda camino a la mitología. Así ha sucedido desde la época ágrafa en que simples rumores trasmitidos de boca en boca terminaban en Mitos.

En todas las horas, de todos los días, paso desapercibido, lo que está muy bien para mi salud, para mi sistema nervioso a prueba de bulla en vez de música, de mentiras de los Medios de Información en vez de verdades hasta llegar a resistir la estúpida propaganda de la televisión en vez de conferencias de sabios.

Sucede rápido el Otoño, sale a escena el inclemente Invierno – la tierra ni se inmuta, sigue adelante – y llego a estimar que puede ser necesario ofrecerme para ser el sacrificado en la Pirámide del Sol de Teotihuacán a fin de salvar algún prisionero de algunos de los Gulags existentes, dar lastimeros gritos en un aquelarre de potentados para recordarles la pobreza de Cristo, la miseria de los Franciscanos a fin de que se avergüencen. ¡A lo mejor no tienen interés en conocerla!

¿Habremos perdido la razón? ¡Quién no la ha perdido!

¿La perdió Erik Satie, mi entrañable amigo? Yo me conozco mejor que nadie, por lo tanto, confieso que también la extravié y no sé dónde encontrarla.

Las aldeas de arena o la presión de la carne

Paulo San Páris
La Serena, Chile

I

1) Autor ronca y respira lagartos arenosos.
2) Suena en un punto animal su sonido ambiente.
3) Distingue calidades, el precio del aire, las distancias que caen.

Se han dedicado mis vidas a ser un montón de caminatas
Vientos oestes y equivocaciones de orientación.

Extiendo mi mano y aparecen solo granos, rostros del corazón
Que el olvídote se llena de risas nerviosas y cínicas.
Tengo en el ojo el rostro estirado de una mujer amarga
Con quien se puede cloroformar los hielos donde habitan distancias y telares.
Se trata de coordinar la vida, caminar y ver los desprecios.

Las doncellas con su mandíbula de oriente tragan estos bonzos
Planee ser capturado y temblante ante la inasistencia de los andes,
El autor ha dicho: planear sobre todo el vuelo para cristalizar los nidos.

A) Hemos dicho que el bostezo de los lagartos es una tribu del sol
Que los arenales no pastan arena sobre la lengua de mis búfalos.
B) Hemos pensado volver agudos como el sonido de un diapasón
Trastornado de agua metálicas y con el cuerpo de durmientes.

En dos caras se aísla mi sombra bajo la tierra, tengo la corazonada del arcano mayor
Para decir un autor silabea en las voces de los niños.

Secuestro cuerpos de infantes para venderlos en medianoche
Lleno de visiones roncadas de otro país ya desaparecido.

Me llaman de caza, ser el animal feroz, cuando mi nombre es Hiena
Cuando comienzo temblante olvidándome de la propia costra de sal que tenía.

Vendrán nuestros Gonzalos bajando montañas para llorar tendidos
En un acento más arriba y colgar regodeones desde los pies.

Secuestro cuerpos, amenazantes localidades donde las vocales rechinan
Cada vez más como en la voz de las familias Godoy.

C) Hemos querido designar algunas alturas diseñadas bajo un solo nombre

Del cual ya debemos olvidar sus letras sangrantes.

D) Hemos procurado vencer el carro alegórico de la mandíbula postiza

Porque no reímos ni lloramos, en las vitrinas aparezco desnudo.

E) Hemos finalizado una conversación tomando la leche del niño verde

Desde él daremos saltos cuánticos cuando el rosario se pudra.
Nuestros planes son alterar los planos, los mapas del caos que reinan sobre el miedo, entiéndalo somos un alternador refugiado afuera de las carnes movibles y recordadas.

Quiltro

Javier Peralta Rojas
Conchalí, Santiago de Chile

Paseo por los parques sin ningún destino
mirando el sincronizado viaje de los teleféricos
o recogiendo las hojas desprendidas de los árboles
para hacer figuras que inventen un futuro envejecido

En las noches bebo en los tugurios hasta el hastío
como un viejo extra terrestre que atraviesa los siglos
enajenado por rebeldes sentimientos promiscuos
que aceleran mi andar por los callejones del suicidio

Ladro historias decrépitas de orgías prolongadas
en los oídos desgastados de los héroes insaciables
que se acribillan con la sonrisa de sus navajas quiltras
secuestrados en los sótanos de la perdición venérea

Sombras narcóticas crecen de las grietas del pavimento
matizando mi camino solitario
con sus prodigiosas siluetas de vileza
acompañando el viaje carnívoro
con sus delirantes danzas
que secan el aire del paisaje tórrido de la gula nocturna

La ciudad derrotada cae sobre mis hombros diariamente
y cargo con los escombros de la angustia marginal

perdido en la vanguardia de la trayectoria mestiza
me hundo con el esqueleto del continente
hacia la muerte que me espera con nostalgia.

Prohibido No Criticar

Crítica social y cultural

ENTREVISTA A LEE Y TRANSFÓRMATE

Conversación con Ulises Márquez, Marcela Cabrera y Zotz Razo

Por Jaime Villanueva Donoso

Pensando en la sección "**Prohibido No Criticar**" de nuestra revista, hemos querido ofrecerles una interesante y no breve entrevista, que en parte, alude también a la crítica de arte que hemos presentado en números anteriores. Hace unas pocas semanas tuvimos una conversación vía e-mail con **Ulises Márquez**, fotógrafo mexicano a cargo del proyecto **Lee y Transfórmate**, en la cual participó parte del equipo de trabajo, hablamos de **Marcela Cabrera**, generadora de contenidos y **Zotz Razo**, body painter (cuerpos pintados). Si bien la idea original nace de Ulises, se pudo plasmar con el trabajo de un equipo interdisciplinario que comenzó el 2009, cuando se realizó una convocatoria para los estudiantes de la carrera de diseño industrial de la Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México y Centro Diseño Cine Televisión, con el objetivo de diseñar sillas o bancas inspiradas en alguna obra literaria conocida. Se presentaron muchos proyectos y finalmente se diseñaron 39 bancas o sillas, cada una de ellas inspirada en alguna obra, autor, personaje o género literario. Todas esas bancas o sillas fueron expuestas en la Feria del Libro de Reforma y en otros espacios como la Feria del Libro de Azcapozalco y la Feria del Libro Infantil Museo Franz Mayer.

Posteriormente, Ulises Márquez Mino y su grupo crearon el proyecto **Lee y Transfórmate**, abordando así, distintas disciplinas artísticas: bodypainting, literatura, artes visuales y teatro. Siguiendo el objetivo de fomentar la lectura, decidieron darle vida a las 39 bancas. Se eligieron a personas relacionadas de alguna manera con alguna actividad artística o cultural (actores, músicos, escritores, etc.) y se les pidió que escogieran una banca, en base a una obra o a un autor significativo para ellos. Cuando han elegido una banca, se les pide que desarrollen un diseño de bodypaint inspirado tanto en la banca o silla como en la obra literaria, autor o personaje que representara. Y sobre todo, en aquello que los transformó al leer dicha obra literaria.

El objetivo que se busca es ejemplificar el impacto que tiene una obra literaria en la sociedad. Es por esto que cada persona que posa para las fotografías participa también en el diseño de las mismas, pero no como modelos que siguen las instrucciones del fotógrafo. Cada imagen es el resultado de una inspiración conjunta, es decir, una co-creación, donde los modelos también son creadores en dos etapas: cuando escogen la banca basados en la obra literaria que más los impactó y luego, al diseñar un personaje o un concepto que quedará dibujado sobre su piel porque cuando leyeron la obra original, ésta se les metió en la piel y los transformó de una manera más o menos profunda, dependiendo el caso. Así mismo, las imágenes son acompañadas por textos que hablan acerca de aquellas motivaciones que originaron el diseño de cada imagen, la manera en que una historia, un personaje o el autor de una obra literaria impactaron y conmovieron a cada modelo-intérprete. Las fotografías y las bancas, unidas al hilo conductor de los intérpretes de las mismas, transmiten la esencia de la lectura de un modo sencillo y agradable, atrayendo lectores bajo el concepto que lo rige: **Leer te Transforma.**

Ulises, Marcela y Zotz… saludos desde Valparaíso, Chile; nos hemos informado del proyecto a través de la reseñas e imágenes que hemos recibido y utilizado para esta entrevista. Por ello, les proponemos ciertas reflexiones en torno al proceso…

Las habichuelas mágicas (Anónimo)

¿Cómo ha ido el itinerario y la recepción del proyecto en México?

Ulises Márquez (U.M): El proyecto ha tenido muy buena recepción en los foros en los que se ha presentado. Realmente ha sido un proyecto sumamente movedor para quienes se acercan al mismo. Quienes han podido ver las imágenes, presenciar las sesiones de foto, quedan fascinados. En estos momentos, el proyecto está presentándose en la Casa de Cultura de Azcapozalco, delegación de la Ciudad de México que tiene una gran actividad cultural. Hace poco estuvimos en el World Trade Center México, donde estuvo presentado en conjunto con las bancas que dieron origen al proyecto. La expo donde se presentó es en Habitat Expo, una expo de diseño de interiores donde las bancas eran la obra perfecta a exhibir, y estuvo aderezada con la presentación de las fotos, que representaban el lado cultural de la misma. Pronto, estaremos en dos exposiciones más, una en la ciudad de Guanajuato, como parte del trabajo que hace en aquella zona la Galería Kunst Niehus y después, en la ciudad de Tijuana, en el Festival Internacional Entijuanarte 2011.

"El Gato negro" (E.A. Poe)

Un proyecto multidisciplinario evidentemente tiene distintas aristas que, sin duda, potencian el trabajo, pero hay gente que les cuesta adaptarse a esa dinámica, se confunden… ¿les costó explicar el proyecto en las distintas instancias que atravesó?

U.M: El proyecto es en sí complejo, reúne muchas cosas, muchas lecturas, muchos significados atravesados. Lo mejor ha sido contarlo de manera lineal, tal y como se fue gestando.

Platicamos primero de la convocatoria de las bancas, luego de cómo elegimos a la gente que participa como intérpretes, después, cómo se vinculan los significados de banca, intérprete y obra original. En algunos casos, la complejidad del proyecto suele confundir de entrada, pero conforme se va aterrizando así, y luego, al mostrar la obra terminada, todo cristaliza de golpe y hace soltar un "ah!". Durante el trabajo cotidiano, hay veces en que las visiones de varias personas juntas cuesta trabajo conjuntarlas.

Zotz Razo (Z.R): No, creo que desde el principio del proyecto todos hemos estado en sintonía, por lo que explicar el proyecto a los demás no es difícil, más bien complicado ya que abarca tantas áreas,

y es tanta información y tanta emoción, que terminamos contagiando a los participantes de la energía del proyecto.

Marcela Cabrera (M.C): Lo más importante es que las personas que participan y a las que se les presenta el proyecto comprendan que esta es una propuesta cuyo fin es transmitir cómo la lectura nos transforma, por lo que nuestra participación desde las diferentes disciplinas debe tener ese enfoque… lograr que el espectador vaya más allá de la apreciación estética y comprenda ese proceso de transformación interna que supone la lectura y se sienta inspirado por esta suerte de metáfora que presentamos a través de nuestra propuesta. Este eje rector lo debemos tener presente en todo momento todos los que participamos como creadores.

El Otro yo (J.L.Borges)

¿Cómo ha sido la evaluación del equipo sobre si el proyecto ha conseguido sus objetivos de incentivo a la lectura?

U.M: Al menos la parte más inmediata a la que tenemos acceso, sabemos que sí comunica el mensaje que intenta transmitir. De que leer te transforma. De una manera clara y simple, con el solo vistazo de la foto. Quizás más que incrementar el número de lectores, ayuda a limpiar la imagen que se tiene de los libros, como aburridos, para personas mayores, etc. Acerca al lector a perderle el miedo al libro.
Nos ha pasado, con personas que quieren participar en el proyecto, que no han leído varios de los libros que mostramos, y que por el simple hecho de ver la foto y el concepto y todo esto, dicen ohhh "se me antoja leerlo". Esto para mí, ya es un logro.

¿Consideran que esto se pueda trasladar a otros formatos, por ejemplo el audio visual?, lo digo porque tal vez sería interesante hacer pequeños "cortos" con cada texto y la transformación que producen en un sujeto, sea hombre o mujer…

M.C: Claro, al final de cuentas es un proceso que bien puede comunicarse de esa manera. Sería interesante mirarlo desde esa perspectiva.

U.M: Sí, lo hemos pensado y la idea suena interesante. Afortunadamente es un proyecto muy rico que se puede escalar tanto como podamos. Puede ser solamente en foto haciendo imágenes cada vez más complejas, o como dicen ustedes, pueden ser como clips de video, que pueden ser muy interesantes y adoptar una estructura mayor y requerir mayor esfuerzo e inversión para elaborarlos. De momento no lo estamos haciendo, justo por lo que requiere, pero sería una continuación o elaboración extraordinaria de este trabajo.

Z.R: Creo que sería interesante llevarlo a otros formatos, sin embargo como una extensión del mismo proyecto y no como el proyecto como tal, ya que la esencia seria otra, tendría otro propósito, que complementaria el proyecto más que evolucionarlo.

¿Qué tanto se han transformado ustedes en este proceso creativo?

U.M: A mí en lo personal, como creador del proyecto, ha sido un crecimiento muy grande, pues me ha permitido ofrecer una propuesta muy redondeada, muy estructurada y armada para presentar lo que hago como fotógrafo. También, me ha abierto muchas puertas dentro del mundo artístico y cultural, así como también las puertas de otros proyectos que tengo en puerta. Una cosa que me emociona muchísimo, es la idea de poder concebir algo, lo que sea, y poder tener la capacidad de llevarlo a cabo, crecerlo, conseguir los recursos, las personas, los lugares, etc. para llevarlo a cabo. Este proyecto ha sido un gran reflejo de eso, y un gran estimulante en mi carrera y mis objetivos como artista.

Sientauro

M.C: Yo creo que todos nos hemos transformado de muchas maneras; en lo personal, me ha dado la oportunidad de expresar al mismo tiempo que explorar este proceso interno que se vive a través de la lectura. Poder ponerlo en gestos, diseños, palabras y al final verlo conjugado en una imagen es muy enriquecedor, además de conocer aquellas motivaciones que hay detrás de lo que inspiró una obra literaria, o un personaje en cada persona; es como poder ser testigo de cómo cada lector se apropia de manera muy particular y personal de aquellas obras que han estado ahí para cobrar una vida eterna a través de nuestra lectura.

Z.R: En mi caso, me ha vuelto una persona más organizada y creativa, con ganas de hacer más cosas y a la vez, expandir mis límites en cuanto a la realización del body paint.

La revista digital Botella del Náufrago apuesta a los escritores y artista emergentes, dado que los consagrados tienen ya su vitrina… en ese sentido ¿Consideran la posibilidad de, en algún momento, realizar un *Lee y Transfórmate* a partir de textos de autoras y autores de México (o de otros lugares) no consagrados, o al menos no clásicos?

U.M: Sí. De hecho hay una propuesta que hemos tenido, con una escritora, que si bien no es emergente, está incursionando en el mundo de la ficción de unos dos libros a la fecha. Se llama **Manú Dornbierer**. Ella ha sido muy conocida en nuestro país por sus libros de política durante años. Pero después, incursionando en el terreno de la ficción, ha escrito algunas cosas, y platicando con ella se interesó en hacer algo con nosotros. No ella como intérprete (o sea posando), pero sí como quien prestará el libro para que alguien se base en él y se inspire. En este caso no existe una banca derivada del libro y el proceso para crearla y tenerla sería largo. Por eso estamos todavía en pláticas sobre si deslindamos eventualmente el tema de *Lee* de las bancas, y lo hacemos extensivo de alguna manera, o nos mantenemos fieles al espíritu que lo creó, que es inseparable de las bancas... aún lo estamos

discutiendo. Lo mismo pasaría para autores en base a los cuales no se haya hecho alguna banca. Hay algunas bancas hechas a partir de autores no clásicos, por ejemplo, **Jorge Volpi**, aunque aún no ha sido elegida por algún(a) intérprete.

¿Cuáles son sus lecturas favoritas?

U.M: Ésta es una respuesta difícil, han sido muchas a lo largo del tiempo, y creo que depende mucho del modo de vida que tenga en ese momento. Tengo muchos autores favoritos, pero van siéndolo de una época determinada. Por ejemplo, ligados con el proyecto, **Edgar Allan Poe** siempre ha sido uno de mis grandes favoritos, y dentro de ese género, he tenido otras inspiraciones, en **Lovecraft**, **Mary Shelley**, incluso **Conan Doyle** (quien escribió todo lo de Sherlock Holmes), en géneros fantásticos, **Tolkien**, **Asimov**, **Bradbury**, **Clarke**, **Terry Prattchet** (que me fascina)… en literatura contemporánea, ahorita mismo estoy leyendo "Diablo Guardián" de **Xavier Velasco**, que se va a algo completamente distinto, de lo fantástico de aquellos autores, a lo crudo realista de la actualidad… de **Rosario Tijeras**, tengo muchas ganas de leer la Virgen de los Sicarios, etc. Tengo una cosa, que me ha pasado muchas veces. Encuentro un autor, leo uno de sus libros, me fascina, y quiero leer todo lo que escribió. Obviamente, como no tengo tanta vida para leer todo lo que hizo, en algún momento me bajo de ese tren. O me da por un género y quiero leer mucho de ese género. Me pasó con el género policiaco –**Agatha Christie**, Sherlock-, fantástico y de horror que ya mencioné… literatura grecolatina rastreando mi propio nombre en los escritos de Homero, y otros autores de aquellos tiempos.

M.C: En lo personal, me gustan las novelas en las que se plantea la complejidad humana, los recovecos de la personalidad, de las búsquedas o pérdidas de los seres humanos, las relaciones con el propio yo y con el mundo interno y externo; en ese sentido, un autor que me gusta mucho es **Herman Hesse**. Sin embargo, no me considero una lectora de un tipo de literatura o de ciertos autores, soy una lectora multifacética que valora más la obra que la etiqueta literaria o el nombre del autor.

Z.R: Soy fan de los libros de vampiros, no de los nuevos vampiros estilo *crepúsculo* sino de **Polidori**, **Stoker**, **Maupassant**… digamos literatura de terror, soy fan **Lovecraft**, **Yukio Mishima**, entre otros.

El Principito (A. de Saint- Exupéry)

¿Cómo manejan la incorporación de gente ajena a la idea original, pero que luego se van haciendo parte del proceso?, ¿Cuál es su concepto de lo colectivo en ese sentido?

Z.R: Pues como parte de la gente integrada al proyecto original, me sentí muy bien al ser acoplado tan íntegramente, creo que es un proyecto que da cabida a todo aquel que quiera aportar y enriquecerlo, pero a la vez somos muchos los que lo defenderemos para que crezca y siga teniendo identidad propia.

U.M: Mira, a mí me fascina realmente todo este espíritu de colaboración entre muchos. A veces es difícil de manejar porque entre tantas ideas, opiniones, posturas, visiones, etc., termina armándose un Frankenstein sin sentido. Es ahí donde intervengo yo, como mediador, o moderador de la efervescencia creativa. Me gusta mucho poder canalizar lo que piensa o siente una persona, conjuntarlo con lo de otra, ligarlo a la mía propia, y sacar como resultado lo que se ve en las imágenes, ese resultado conjunto, compartido, creado entre todos, pero que aún así siento que sí hace falta una cabeza que todo lo acomode, para no perderse en la inmensidad. Es un poco mi forma de trabajo. Muchas veces, cuando hago otros proyectos, esta parte de co-crear entre al menos yo y la modelo, me gusta mucho, mucho. A veces son ideas que tienen ellas que voy estructurando. Otras veces son ideas que tengo yo que al platicarlas con ellas se reinventan. Muchas cosas también se van adaptando en el camino, durante la sesión. Me gusta mucho trabajar en locaciones porque te permite jugar mucho con los elementos disponibles, los elementos disponibles, la luz disponible. Si te gustan, los tomas. Si no, los haces a un lado y pones otros. Si te gustan y combinan con lo que tienes en mente, se potencian. Si son imprevistos y aparecen, puedes explotarlos. Es un proceso sumamente rico y sumamente placentero. Y es algo que tengo como constante en muchos de mis proyectos. En el caso de Lee y Transfórmate se explica más aún, y se potencia más aún. Yo muchas veces estoy presente con el/la intérprete cuando estamos platicando de lo que quiere armar con el bodypaint, está el bodypainter presente y yo voy escuchando y comento de vez en cuando. Para aterrizar o potenciar algo. El proceso creador se da entre ellos. En el momento del shooting. Conmigo en la mesa. En muchos momentos y eso se me hace sumamente rico.

M.C: Siempre buscamos que las personas que participen, en primer lugar, compartan el mismo amor por las letras, el arte y el deseo de expresión, pero también una pieza clave es que todos nos sintamos parte del proceso, cada quien propone y forma parte de la producción y creación de la imagen, es el logro de conjugar la chispa creativa de cada uno, así como la complicidad en torno a lo que intentamos comunicar de cada obra literaria.

La mezcla entre lo referencial y lo experimental ¿es una característica constante o es algo particular de este proyecto?

El otro Yo (J. L. Borges)

U.M: Creo que habla mucho de mí. Me atraen mucho las reinvenciones, las reinterpretaciones, las adaptaciones. Y el tema de darle vida a cosas que no la tienen. Tomar una obra de arte y “darle vida”, reproducirla, pero con nuevos enfoques, o nuevas técnicas (por ejemplo, por lo que hago, fotografía), se me hace fascinante. Tomar imágenes clásicas, por ejemplo, que ya existen, no sé, tipo una Mona Lisa, y tratar de recrearla en foto, se me hace fascinante.

Pero esa está sencilla. Una que implique mucho más reto, por ejemplo, una imagen fantástica del Bosco, ¡Todo un reto! Ahora si fuéramos un paso más allá, tomar esa imagen, reproducirla fotográficamente, es decir "viva" y luego que diera comienzo con eso a una escena con movimiento, video… mucho más interesante el reto, sobre lo experimental lo tengo mucho también. Amo mucho buscar nuevas formas, nuevas cosas, lo de siempre me aburre pronto. Siempre he sido explorador y me fascina probar e intentar nuevas cosas. Cuando todo mundo hace lo mismo, o cuando yo mismo ya llevo un rato haciendo lo mismo, se diluye la emoción y dejo de hacerlo, para correr hacia otra cosa maravillosa que atrapa mi mirada. Y así por los años de los años…

¿Qué proyecto tienen en mente para después?, ¿pretenden conservar el equipo de trabajo para el futuro cercano?

U.M: Hay varias cosas. El más importante que tengo, es uno que tiene que ver con aviones… es todo lo que puedo decirles. Es algo que me apasiona y he estado persiguiendo durante mucho tiempo. Mantendré algunas personas del mismo equipo, ya que hemos trabajado muy bien juntos. Al final de todo proyecto creo que se quedan las personas que tienen que estar, las que funcionan, las que le interesa, con las que te conectas. El hecho de que haya personas, a veces muy preciadas en el camino, indica que tal vez su camino no era el de nosotros, pero quién sabe, tal vez en el futuro nos reencontremos y ahora sí sea el tiempo.
M.C: Queremos seguir teniendo foros de expresión, que existan cada vez más espacios que nos permitan promover la lectura. En cuanto al equipo, hemos formado un grupo con una buena sinergia y armonía, pero estamos abiertos a que se vayan incorporando otras personas cuya propuesta artística pueda enriquecer el proyecto.

El Gato Negro (Edgard A. Poe)

Z.R: Como el proyecto, yo aún sigo creciendo. Creo que no hemos tenido en cuenta hacer más cosas, eso vendrá después, yo estoy a gusto con el equipo de trabajo… aún así, creo que tendría que presentarse el nuevo proyecto para saber si todos estamos en la misma sintonía y para poder llevarlo a cabo. **B D N**

Macbeth (W. Shakespeare)

La Crisis de la Educación en Chile

Osvaldo Costa
Valparaíso, Chile

Una de las grandes promesas de, el entonces candidato, Sebastián Piñera era mejorar la calidad de la educación, para ello el 22 de noviembre del 2010 Piñera y Lavín firmaron proyecto de ley que plantea "reformar" la educación. El 19 de Enero del 2011 la Cámara de Diputados, en tercer trámite parlamentario, aprobó las propuestas hechas por el Senado, en base a un acuerdo político verificado entre parte importante de la Concertación, la Alianza y el gobierno, dejando listo para la promulgación definitiva, el Proyecto de Ley mal llamado de "Calidad y Equidad de la Educación", hecho que sería el detonante de las movilizaciones estudiantiles que pusieron en la calle las consignas de EDUCACIÓN GRATUITA y FIN DEL LUCRO EN LA EDUCACIÓN.

El marketing de esa Ley es que se trata de una serie de medidas que buscan mejorar la educación. Sin embargo, una mirada detenida sobre ella, deja al desnudo una serie de elementos que muestran a las claras que se trata de una ley para profundizar la mercantilización de la educación. Y es una de las causas de fondo de la actual movilización estudiantil que tiene a la clase política nacional sumida en un quebradero de cabeza.

Comencemos con una simple pregunta ¿Cuáles son los problemas centrales de la educación chilena?
En Chile, un primer problema en la educación es que en la educación básica y media buena parte de los recursos fiscales van a los bolsillos de los sostenedores, empresarios de la educación, que se dedican a esta actividad porque les resulta más rentable que otra; lo que se realiza en desmedro de la educación estatal, que a su vez está en crisis producto de la municipalización. Un segundo problema concreto es el número de alumnos por curso, un tercer problema es la sobrecarga de trabajo docente. En la educación superior el problema es similar, los fondos fiscales van a los bolsillos de los dueños de las universidades y centros de formación técnica (CFT), a través del consabido truco de generar en forma paralela a la universidad o CFT una inmobiliaria que arrienda a precios increíbles los establecimientos físicos y su implementación. En el aspecto laboral, los profesores son contratados por hora y exclusivamente para dedicarse a dictar clases, sin realizar ninguna actividad intelectual o creativa de investigación o extensión.

La ley de calidad y equidad no ataca ninguno de esos problemas de fondo, por ende no es más que una reforma laboral. Esta ley no desmunicipaliza la educación, no termina con el lucro, no enfrenta ni menos resuelve los problemas que enfrenta la profesión docente, no hace reformas curriculares importantes ni sustantivas. Esta ley va envuelta en una enorme manipulación mediática, destinada a engañar a los trabajadores y el pueblo, se intenta hacer creer que se está produciendo una gran reforma educacional cuando en realidad se está generando nuevas causales de despido para facilitar el proceso de sacar profesores del sistema. Se está terminando con el derecho a la indemnización, reduciéndola, de lo que plantea el código laboral de un mes por año con un tope de once, se baja ese tope a seis y tres meses según la causal de despido.

Se le otorga un poder enorme a los alcaldes para determinar las plantas docentes, los nombramientos de los directores, cosa que hoy día se hace, al menos teóricamente, con un criterio técnico, con concursos, oposición de antecedentes, los méritos de los profesionales, ahora van a quedar al arbitrio de los alcaldes, que son autoridades políticas, con lo que se va a politizar de manera extrema los nombramientos de los cuerpos docentes, los alcaldes van a colocar a quienes a ellos políticamente les convenga y no necesariamente a los mejores profesores, a su vez los despedidos no van a ser necesariamente los más deficientes, sino aquellos que incomoden al alcalde de turno.

COLEGIOS SUBVENCIONADOS VERSUS MUNICIPALIZADOS

Hay evaluaciones que se muestran mañosamente señalando que el sistema subvencionado es de mejor calidad que el municipal. Pero cuando las comparaciones se hacen por quintil socio económico, que es la forma adecuada de hacerlo, (o sea usar muestras comparables), el sistema municipal tiene mejores rendimientos que el sistema subvencionado. Se ha instalado intencionalmente desde la época de los gobiernos de la Concertación, una falsa apreciación por parte del ministerio por parte de sectores políticos y empresariales de la educación, generando la sensación que los profesores del sector municipal son deficientes, lo que no es así.

Lo que se busca no es mejorar la calidad de la educación, **lo que se busca es flexibilizar aún más a los profesores**, ahora llamados recursos humanos, que es lo que le falta a la industria educativa para consolidarse en Chile, este concepto de industria educativa es un concepto que proviene del mundo empresarial que es quien está en el poder hoy, porque ellos ven la educación como un nicho de negocios más. La diferencia radical que tenemos con el actual gobierno y con los que estuvieron en los años previos, es que ellos ven la educación como un negocio, un bien de mercado que se transa; para nosotros **la educación es un derecho social**.

Esta ley consolida la industria educativa en el último eslabón que quedaba, ya el negocio es bastante floreciente, quieren terminar con lo poco de educación pública que va quedando, para que esto quede en manos de empresarios privados para mejorar el negocio y flexibilizar al máximo a los trabajadores de la educación.

REFORMA LABORAL O MUERTE DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Este proceso de consolidación del proceso de transformación de la educación en un negocio, se origina en los gobiernos de la Concertación donde se estableció el concepto de la educación como un negocio. Chile es uno de los pocos países del mundo donde, en educación, el Estado entrega cuantiosos recursos para que un empresario privado lucre con esos recursos.

Esta ley flexibiliza el recurso humano facilita y abarata el despido, ese es el objetivo central de esta ley, funciona bajo el supuesto que el profesor amenazado constantemente por el despido va a funcionar mejor, eso no es lo que hacen los países exitosos en educación; **Finlandia**, **Irlanda** y **Cuba** por mencionar tres de distinta matriz política, pero que tienen sistemas de educación reconocidos internacionalmente por su calidad, en esos países se confía en el profesor, se le respalda, se le respeta se le apoya, el camino para mejorar la educación no la amenaza y amedrentamiento de los profesores con la Espada de Damocles del despido arbitrario, el camino es respaldar al profesor pues es conjuntamente con el estudiante el elemento central de la educación. En Chile se apoya a los empresarios, se apoya la burocracia ministerial, se apoya a los alcaldes, se apoya a los dueños de los colegios, pero no se apoya ni al profesor ni al estudiante.

Todas las materias en que no había acuerdo entre el gremio y el Ministerio de Educación es lo que contiene el "proyecto estrella" del Ex ministro Lavín. Disminuye todavía más las atribuciones del Estado en el sistema escolar. Desmantela lo poco que queda del Estatuto Docente, como la doble evaluación, facultad del director de establecimiento para despedir profesores, rebajar las indemnizaciones a solo 50% y hasta seis meses, entre otras brutalidades. Introduce procedimientos gerenciales de administración educacional. Se basa en una visión conductista de los procesos de aprendizaje; coloca en la práctica pruebas, como el SIMCE y la PSU, como la finalidad del sistema escolar y reduce el rol de las comunidades educativas.

No introduce cambios en la administración, como es el anhelo de la sociedad organizada, de desmunicipalización para que los colegios que dependen de los municipios sean traspasados al Ministerio de Educación, no cambia el sistema subsidiario ni el rol del Estado, no entrega los tiempos necesarios a los docentes para realizar su trabajo, ni menos propone una Carrera Profesional. Es decir, no hay cambios estructurales que "salven" a la Educación Pública de su fallecimiento.

De otra parte, inyecta recursos a los municipios cuando la evidencia de los últimos veinte años, indica que la municipalización de la educación es como un saco roto al que por más dinero que se le ponga está fatalmente quebrado. **¿Por qué la derecha, que mientras era oposición denunció como inútiles los aumentos de subvención a la educación municipal, hoy se muestra tan solícita a inyectarles todavía más recursos?** Para poder despedir docentes, sanear las finanzas de los DEM y las Corporaciones y de esa manera, poder privatizar la educación municipal sin obstáculos.

Entrega igual financiamiento tanto a los colegios del sector privado subvencionado, como a los municipales, sabiendo que los privados reciben más recursos por otras vías, como el financiamiento compartido y otros negocios al interior de las escuelas, aumentando la brecha entre ambos sectores.

Cuando se promulgó esa ley, se propinó un duro golpe al sistema escolar y al magisterio nacional. Ello, gracias a una institucionalidad política antidemocrática y excluyente, hecha a la medida de los empresarios de la educación y que facilita el consenso entre los partidarios del sistema. No solamente se sentaron las bases para el desmantelamiento de la educación pública. Con esta ley se precarizan aún más las condiciones de trabajo y se pretende destruir la identidad docente y acabar con el Colegio de Profesores. El objetivo es obvio: eliminar el único obstáculo para la privatización total del sistema escolar.

Somos partidarios de crear un Sistema Nacional Unificado de Educación que entregue a todos los niños, jóvenes y adultos del país conocimientos y métodos de aprendizaje de primer nivel, formándolos en los valores de justicia, solidaridad, respeto a los derechos humanos, a la vida y a la naturaleza, estimulando la creatividad en lugar de la competencia, y desarrollando las habilidades teóricas y prácticas, que permitan a cada ciudadano integrarse al mundo del trabajo, o de la cultura o del entretenimiento, de acuerdo a un plan nacional de desarrollo concordante en esas áreas.

Debe asegurarse la gratuidad para todos los sectores en todos los niveles y la igualdad de contenidos curriculares en todo el país. Para ello, la educación debe ser estatal. Las luchas que actualmente están dando los estudiantes hoy día tras la política de una educación estatal y gratuita muestran que también este pilar del gobierno, que parecía tan firme también comienza a agrietarse.

A un año del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes bajo el signo de la derecha: comentarios y críticas al gobierno de Sebastián Piñera en materia cultural.

Carlos Aguirre
Egresado de Sociología, UV

Luego de un año de gestión del gobierno de derecha de Sebastián Piñera observamos con resignación y paciencia su "nueva forma de gobernar la cultura"; este nuevo modo de enfrentar la problemática cultural nos ha entregado hechos bulliciosos, con resonancias dignas de destacar. Lo presentaremos en los siguientes párrafos, sin embargo, antes de ello, quisiera referirme, en primer lugar, a nuestra perspectiva: esta nueva forma de gobernar se ha caracterizado por tener un estilo gerencial en materia de gestión cultural, exacerbando las tendencias ya iniciadas por los antiguos gobiernos de la Concertación. Hoy, hoy más que nunca, pareciera ser que la moda del management cultural, ha logrado hegemonizar la administración económica de los "bienes culturales" y de fomento de la "producción cultural"; en segundo lugar, este modo de gobernar la cultura, desde el ala liberal neo-empresarial, se presenta como una continuidad de las políticas culturales desplegadas por los gobiernos de la Concertación, en las cuales el rol de subsidiario del Estado ha sido fortalecido, y las reflexiones críticas de su existencia por 20 años, no han tenido un espacio en una gestión hoy polémica. Detallaré estos y otros puntos relevantes.

Los bulliciosos y críticos primeros meses de la nueva gestión llamaron la atención de todo el país: por ejemplo, los más de 100 despidos de funcionarios del Centex (Centro de Extensión del Consejo de la Cultura), con la consecuente crítica por parte de la Anfucultura (Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura) en defensa de los derechos de sus trabajadores provocó la denuncia, por parte de éstos, de persecución política por parte de la nueva gestión y, a consecuencia de ello, se presentaron 12 demandas en contra del ministro-actor por despidos injustificados. Posterior a ello, el ministro ha sido objeto de interpelaciones públicas por parte del poder judicial en esta materia. Junto a esto se denunció, por parte de la nueva gestión, el desorden financiero y deudas impagadas heredadas de la anterior gestión, la que asciende a la suma de 1.400 millones de pesos.[1] A su vez, las consecuencias del

---

[1] "Cuando llegamos, los informes de Controlaría del año 2009 daban cuenta de un desorden administrativo que tenían al Consejo de la Cultura en una situación delicada, con una deudas impagas a proveedores que se remontaban al año 2006 por una cantidad de $1.470 millones de pesos, en la categoría de riesgo más alta del indicador de Dicom, la categoría G, y con procedimientos administrativos caducos, particularmente lentos y engorrosos. Los procesos de compras demoraban un promedio de 60 días, cuando el promedio de la administración pública es de 27 para un servicio que debe administrar 120 millones de dólares, de los cuales un tercio se reparte por concurso de asignación pública...En seis meses logramos repactar la totalidad de las deudas con proveedores, logramos sanear totalmente las finanzas y salir de Dicom; establecimos una dinámica de trabajo interna y externa que es el inicio de un camino a tener estándares de performance iguales o mejores que otros servicios públicos que destacan por un servicio eficiente y moderno". (Cruz-Koke, L. 2010. Cuenta pública). Ver en: http://www.transparenciaencultura.cl/web//uploads/file/estructuraOrganica_CuentaPublica2010.pdf

terremoto y las tareas de reconstrucción del patrimonio arquitectónico del país, conformaron las primeras escenas del ministro en la "real life politik 2010". De especial importancia en este aspecto, fue la iniciativa gubernamental de reunir fondos desde las distintas empresas privadas, para lograr financiar, en parte, el gasto generado por el daño al patrimonio arquitectónico. Según cifras entregadas por la autoridad, se logró recaudar un fondo de 9.446 millones de pesos para 28 proyectos, de los cuales el 50% era financiado por el consejo y el 50% restante por los organismos privados invitados. Sin embargo, poco se sabe de los objetivos estratégicos de la nueva forma de gobernar la cultura. Al parecer, y en función de la última cuenta pública del ministro presentada al país, se observa una tozuda continuidad de estas políticas culturales, centradas en los aspectos económicos del desarrollo del país. Éstas han puesto en el centro del hacer público, por ejemplo, el mejoramiento de la Ley de donaciones culturales, entendida como una estrategia de financiamiento que logra introducir el mundo empresarial a los procesos creativos del campo del arte, no cuestionándose los efectos que esta tiene en los procesos de creación y exposición de los resultados, los que se abstienen en criticar a sus mismos financistas.

Además, se ha trabajado en el fortalecimiento de los Fondos para la Cultura y las Artes (FONDART), con el propósito de profundizar el auto-emprendimiento y la dependencia perversa de las obras a los objetivos estratégicos de los gobiernos de turno, en el entendido de que este mecanismo es el mejor y único modo de distribuir los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los procesos creativos [2]. En palabras del señor Ministro-actor:

> "Creemos firmemente que la cultura y la economía no son, ni deben ser caminos separados. Por el contrario, la cultura crea un sistema económico complejo con particularidades propias y movimientos que recién en nuestro país comenzamos a comprender y cuyas herramientas pueden ser de gran utilidad en lo que esperamos sea un rápido camino al desarrollo. La cultura genera oportunidades de empleabilidad e inversión. Y precisamente, ante el agotamiento de los recursos naturales, son las economías creativas -que trabajan en innovación e implementación de desarrollo tecnológico-, las que están tomando el relevo". (Cruz-Koke, L. 2010. Cuenta pública. p. 9).

No menor es destacar aquí las consecuencias, tanto positivas y negativas de este mecanismo de financiamiento de las actividades artístico-culturales de país. En primer lugar, con respecto a los efectos positivos, éste ha beneficiado a una mínima capa social relativamente autónoma de los vaivenes económicos, con el objeto de hacer sustentable en el tiempo, tanto al creador cultural y, en menor medida, al proyecto de obra y la investigación artística. De hecho, este último punto es reconocido por el propio Consejo (Política de Fomento de las Artes Visuales 2010-2015. p. 14-15),

[2]. "Tenemos, asimismo, cerca de 20.000 millones de pesos en Fondos de Cultura que destinamos a la creación artística y a emprendimientos culturales, cifra que contempla el aumento de cerca de un 10% para el 2011. Pretendemos perfeccionar las líneas de concurso, separando con mayor claridad el apoyo a la creación que es de primera relevancia, del apoyo a emprendedores, a los actores de la industria y a los mediadores que facilitan que los productos culturales lleguen a los públicos. Buscamos profesionalizar y facilitar la postulación a los fondos de concurso público. El 2010 dimos un primer paso, realizando en un solo mes la convocatoria, instalando septiembre como el mes de los Fondos con un resultado exitoso que se dará a conocer mañana. Esta convocatoria única facilita que los artistas y gestores culturales programen con tiempo la postulación de sus proyectos y que a los seleccionados, se les entreguen los recursos en enero, ordenando administrativamente el servicio del Consejo de la Cultura y haciendo coincidir la actividad cultural con el año calendario." (Ídem. p. 10)

quien señala que estos dos aspectos son los más débiles en la actualidad. Sobre los aspectos negativos, este mecanismo lamentablemente ha beneficiado y naturalizado el amiguismo, las complicidades excesivamente fraternales entre los postulantes y los evaluadores, hecho comúnmente sabido por el campo cultural del país. Junto a lo anterior, se ha puesto énfasis también en el desarrollo de las "Industrias Creativas", entendidas principalmente como los nuevos focos de emprendimiento individual y de sostenimiento de la actividad artística, en función de promover una mirada individualizada, elitista y mercantil de la actividad. En términos teóricos, estos ejes programáticos se basan en el entendimiento de que "cultura" significa solo un mecanismo de desarrollo económico capaz de generar rentabilidad a sus productores y, por lo tanto, de sostenimiento desde lo individual del hacer cultural y, por lo tanto, dejando afuera otros esquemas o modelos de promoción y administración cultural. Junto a ello, es relevante destacar que las nuevas tácticas "culturalizadoras" de la nueva gestión, implicadas en este concepto de "cultura" a que me refiero, han buscado extender a los sectores excluidos y vulnerables los bienes culturales del país, en función del robustecimiento del consumo cultural y la apreciación de espectáculos masivos, de los cuales, poco podemos rescatar en términos de una contribución al desarrollo cultural y personal de la ciudadanía. Muestra de esto, han sido dos iniciativas. La primera de ellas denominada "Servicio País Cultura", busca incentivar las actividades culturales en los territorios más vulnerables.[3] En segundo lugar, el programa de inserción del arte en la educación chilena, denominado "Acciona" busca fortalecer a las marginadas asignaturas de artes visuales y de música a través de la inclusión de artistas y productores culturales en las escuelas más pobres del país.

Ambas iniciativas, si bien suenan interesantes, traen consigo una cosmovisión indigna de presentar. Estas líneas de acción solo van en la dirección de asumir a la cultura, en primer lugar, como un negocio, una mercancía más, y no menos rentable para el desarrollo económico del capitalismo neoliberal; en segundo lugar, éstas asumen a la cultura como un "objeto de contemplación", anulando los aspectos críticos y reflexivos del proceso artístico. Considerando estos elementos, a nuestro parecer las tácticas de la nueva forma de gobernar buscan fortalecer la denominada "formación de audiencias", no con el propósito de generar experiencias significativas, creativas, críticas y expresivas de los propios espectadores de arte, sino al contrario, buscan incentivar una disposición pasiva, observante, consumista y, muchas veces, silenciosa del proceso artístico. Junto a ello, estas líneas de acción tienen el propósito implícito de "culturizar" a los rezagados consumidores de la cultura oficial, aquella que se vende en el mercado legitimado por el Estado.

Por último, estas acciones dan muestran claras de continuidad de las políticas culturales y, por lo tanto, desvanecen las radicales diferencias entre la derecha-liberal-conservadora y la Concertación. Tan solo obsérvese en la página oficial del Consejo de la Cultura, los documentos estratégicos de "Chile quiere más cultura (2005-2010)" y "Las políticas sectoriales en lo cultural". Por ejemplo, con

[3] El Servicio País Cultura es un nuevo programa desarrollado en alianza entre la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, orientado al "fortalecimiento de las capacidades de acceso, creación y emprendimiento cultural local, en habitantes de barrios o localidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y aislamiento. Es implementado por 96 jóvenes en pleno desarrollo profesional, quienes, gracias a la alianza estratégica con los 48 municipios adheridos, acceden a información y redes de cada gobierno municipal. De esta manera, el programa logra ejecutarse en 80 barrios y localidades vulnerables de todo Chile".
Ver en: http://www.consejodelacultura.cl/portal/index.php?page=seccion&seccion=1555

respecto a la "Política de fomento a las artes visuales" (2010-2015), la cual trabajó durante el año 2008 en temáticas como a) Creación artística, promoción y comercialización, b) Participación, acceso y formación de audiencias y c) Patrimonio cultural e institucionalidad, se propone, por ejemplo:

- "Fortalecer el circuito de reconocimiento y puesta en valor de las obras de arte nacionales y de su circulación comercial, tanto en Chile como en el extranjero."
- "Promover y fortalecer el reconocimiento, valoración y capacidad de apreciación de las artes visuales, tanto en el público masivo como en grupos especializados" (Pág. 40-45).

Ciertamente estas opciones, que datan desde la creación del Consejo de la Cultura durante el gobierno de Ricardo Lagos, se encuentran brutalmente alejadas de una mayor presencia y responsabilidad del Estado en materia de creación, difusión y educación estética en nuestra sociedad. Más bien, se propone desde la elite chilena hacer converger al "sector público" y el "sector privado" en el financiamiento de las diversas expresiones culturales, y no que el Estado, a través de impuestos a las grandes riquezas de las empresas privadas, sea el primer responsable –y no exclusivo- de estas materias. Al contrario, se insiste en que es el "esfuerzo individual" o la capacidad marketera de los propios artistas la que redundará en la generación de un círculo de consumo y, por lo tanto, de supervivencia del propio productor cultural. Dentro de este contexto, el aporte y decisión de las organizaciones de base –como la nuestra y tantas ya existentes- no cuentan en la creación de un Consejo de la Cultura deseable o relativamente respetable. Más bien, se deduce que el proyecto "Consejo" ha derivado en un circuito cerrado, elitista y separado de las necesidades culturales del país.

Para terminar esta breve crónica, y para no quedarnos solo en la crítica, actividad que hoy, como siempre, es muy sana, propongo las siguientes ideas fuerzas de política cultural, con el objeto de incentivar unas reflexiones críticas de nuestros lectores, en el sentido de construir una institucionalidad que esté acorde a las actuales necesidades de nosotros, los pobres, los bastante resentidos socialmente y los por, sobre todo, productores culturales críticos del orden social vigente. Proponemos:

a. Modificar la lógica dominante de asignación de recursos económicos para la producción, difusión e investigación cultural. En materia de producción, nuestra apuesta está en fortalecer las iniciativas artísticas populares y desconocidas del orden cultural dominante. En otras palabras, favorecer a aquellos artistas emergentes y a los de larga trayectoria aún no valorados.
b. Eliminar el impuesto al libro.
c. Fortalecer los centros culturales de base, y dado un cierto nivel de producción cultural, acceder a recursos básicos.
d. En materia de investigación, incentivar a los cientistas sociales y críticos de arte en la producción de conocimientos locales, arraigados en las culturas e identidades territoriales.
e. Crear galerías de arte a nivel local gratuitas –financiadas por el Estado- que favorezcan al mundo artístico emergente y, por sobre todo, la experimentación.
f. Fortalecer la educación artística en el nivel escolar, a través de la introducción de especialistas de arte en enseñanza básica, aumento de los recursos económicos, el mejoramiento de la infraestructura y la creación colectiva de un currículum pertinente a la realidad local y latinoamericana.

Especulaciones de una intelectual barrial sin partido sobre la educación

Karina García Albadiz
Mag. Interdisciplinario de Estudios Humanísticos

Por estos días, he debatido y leído varios artículos sobre educación y me dan vuelta varias ideas que quisiera compartirlas con ustedes; empezaré tomando como marco referencial la experiencia de 15 años haciendo clases a personas entre 10 y 80 años, lo que quiere decir -en mi caso- haber pasado por todos los niveles educacionales de diferentes sistemas administrativos; además de la experiencia haciendo clases en colegio de adultos, institutos, universidades, talleres, etc. Lamentablemente, no conocí la educación superior gratuita como la mayoría de la cúpula política de mi país y estoy endeudada en más de 10 millones de pesos.

Si uno mira para atrás, una es profesora antes de serlo, vive haciendo clases a sus compañeros, nunca se salva sola, le gusta enseñar, hacer fácil el conocimiento, traducir cualquier área disciplinar enseñada por el profesor, haciendo de mediador entre el conocimiento que se cierra ante los alumnos que les cuesta más el estudio. ¿Será eso vocación? No lo sé, a mí esa palabrita se me hace sospechosa, como que envuelves la profesión menos prestigiosa, social y económicamente del país, con un halo mesiánico, donde la abnegación y sacrificio no debiera tener límite. Esto se explica mejor si la profesora está unida a la madre, a la gallina y sus pollitos (como el Estado encasilló a Gabriela Mistral en la imagen de maestra madre) y tantos calificativos que responden más a un pensamiento de sobrevuelo, lejos de la profundidad que se necesita para analizar el proceso educativo.

Bueno, yo no soy la mamá de mis alumnos, entonces ¿qué soy entonces ante ellos? Soy una intelectual, esto quiere decir que trabajo con el pensamiento, que mi material son las palabras y que busco interpretar la realidad tanto interior como exterior con este material de trabajo. En este país el profesor no es un intelectual, está lleno de lecturas pendientes, tiene muy mala base en filosofía e historia y en las humanidades en general, y con ello, concreta con su profesión solo una herramienta de trabajo, pero no una forma de vida. En este sentido reproduce cultura muerta porque su función social está agotada antes de empezar. Dicen, que no se puede enseñar algo que no se haya aprendido, por lo tanto, ¿cómo el profesor va a pasar a sus alumnos la pasión por la lectura si él no la tiene?, ¿cómo vamos a pasar la fascinación por la cultura si el profesor no deja que su vida sea cruzada por ella? Nunca la cultura será general, decía Ortega y Gasset, esto quiere decir que siempre la cultura tendrá un peso específico motivador de nuestra identidad personal y nacional.

Cuando uno empieza a leer, a poco andar se da cuenta que el campo del conocimiento causa sufrimiento, desde un texto apegado a la realidad hasta la ficción nos hacen tomar conciencia, uno empieza a reflexionar y se dice: esto no es miel sobre hojuelas, es un camino difícil, pero solo lo difícil es hermoso, previno ya el poeta cubano Lezama Lima. Muchos alumnos me dicen, ya que la ignorancia da una cierta felicidad, ¿para qué sufrir?, mejor seguir así. Pero el profesor no solo busca la verdad, sino aboga por la exigencia de ella, ya que tiene la convicción profunda que el proceso de conocimiento es liberador, se encuentra con planteamientos que lo obligan a tomar posiciones, por ejemplo, hace tiempo ante la pregunta del gran pedagogo Paulo Freire: ¿usted está con los opresores o con los oprimidos? Uno respondió: con los oprimidos. Algo básico, pero fundamental porque implica lo ético y político a fin de

cuentas. Ahora bien, todo es más complejo siempre, porque muchas veces ese oprimido está de acuerdo con los mecanismos de opresión e invisibiliza su propia subordinación y hasta la justifica. ¿Cuántas veces escuchamos decir que no podemos dejar de lado nuestro objetivo mayor: cuidar la pega? Por ese temor, que antes, en un contexto dictatorial, era perder la vida y ahora es perder la pega, el profesor es capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, sostengo que el gremio es fuertemente reaccionario, se resiste a innovar dentro del proceso educativo, no entra en diálogo con diferentes agentes que podrían apoyarlo… ha sido adiestrado en las distintas formas de callar. Está acostumbrado, al igual que los estudiantes, a que el PC capitalice y venda los movimientos sociales, porque las cúpulas de los partidos estarán siempre preocupados del voto, del asiento en el congreso, pero no de cuestionar el modelo educativo.

Este modelo cree en el traspaso del conocimiento del profesor al alumno, donde éste es un recipiente que no puede aportar nada al que enseña, ya que es pasivo frente a esta avalancha de saberes que se le viene encima. En cualquier centro educativo hay mucha reproducción y muy poca producción; hay muy poco diálogo y debate en clases. El profesor trabaja valor hora por $1800. Se le paga por 30 hrs, pero trabaja 120 hrs. mensuales; no tiene tiempo para desarrollar su intelectualidad, y no alcanza a hacer material: los profesores necesitamos un centro nacional de didáctica; además el profesor tiene un programa inmenso que pasar y múltiples fiscalizaciones externas a las que cumplir (SIMCE, PSU), pero no se ha pensado que lo más íntimo del aprendizaje se da lejos de las fiscalizaciones, éstas, según lo señalado por el filósofo uruguayo Vaz Ferreira, han sido funestas para el proceso educativo, ya que todo ha sido diseñado en cuanto resultado, pero no hay una internalización de para qué estamos estudiando, ¿estamos estudiando para aprender o para demostrar que aprendimos? Pienso que la mayoría aprende para demostrar que aprendimos, y en esta demostración banaliza la educación, la cual es un proceso permanente que dura toda nuestra vida y que implica una transformación de la realidad en su conjunto.

Cómo no va ser importante, si la educación permite ir desinstalando los presupuestos conservadores que atraviesan la cultura donde nací. Entonces uno se da cuenta que siempre las cosas sí pueden ser pensadas y hechas de otras manera, que lo que recibo culturalmente y que perversamente es naturalizado, tiene que ser puesto en sospecha, sencillamente porque no hay un discurso inocente, ya que a lo mejor los propósitos de mi cultura no son los que yo quiero para mí, mis alumnos, mi familia, mi país y el mundo.

No quiero vivir en el Capitalismo porque en estos sistemas la educación es un gasto en el erario nacional y no una inversión, porque se considera la libertad de enseñanza y no el derecho a la educación en las cartas constitucionales, porque el Estado no asegura la educación laica, gratuita y estatal, y entonces tanto el Estado y los privados encuentran en la educación un nicho para hacer negocios. En este sistema capitalista que tiene un sistema filosófico llamado neoliberalismo se pierde el sentido de lo público y todo pasa a ser privado incluso el Estado. Nunca, en este tipo de sistemas, hay dinero para acabar con la pobreza ni para asegurar a la población, educación y salud gratuita y de calidad, aunque estemos creciendo al 7% y estemos en los 15.000 dólares per cápita. Los poderosos de siempre no solucionan el problema porque no quieren solucionarlo, no lo quiso hacer la Concertación y menos la derecha. Todos estos tipos de colegios, particulares, subvencionados particulares y municipalizados, responden a los sectores sociales de este país, a nuestra extrema desigualdad social, a los pobres con los pobres y a los ricos con los ricos, al darle a los ricos la mejor educación y a los pobres la peor… y así seguir perpetuando la estratificación social que le conviene a este sistema económico, porque asegura la mano de obra barata en el obrero de la educación que es el profesor y en el alumno que será un futuro obrero. No hay discurso inocente, tampoco un sistema económico inocente, porque este tiene detrás un relato filosófico que lo sostiene.

Tampoco quiero vivir en el Castrismo, porque en este tipo de régimen la educación es parte de una trasformación ideológica del Estado, la palabra canta a Castro como antes cantó a Stalin, acá la educación es la gran obra didáctica que se ejecutará bajo la dirección de un Partido. Entonces lo revolucionario se vuelve contrarevolucionario: un mito reaccionario. En ese momento se decide no abordar la poesía erótica de Martí, pero si sus textos políticos e invisibilizar por motivos políticos al más grande poeta cubano: José Lezama Lima. Se expulsarán los disidentes, como Bernard Marx, personaje subversivo de *Un Mundo Feliz* de Huxley, porque no se podrá pensar fuera de lo que los otros me digan que piense. Tendremos una reserva moral: educación y salud gratis, pero el costo de todo eso será también múltiples forma de callar. La educación es un proceso de autoconstrucción de la personalidad, tiene que ver con la identidad, con la pasión de vivir de una manera diferente, de recorrer los desvíos y no solo los caminos, de dialogar con los procesos tensionales tanto internos como externos. Un ser humano se sienta a escuchar algo de música y en minutos ésta lo atrapa en un círculo mágico que le permite reflexionar, reconcentrar sus emociones, sentirse más vivo; eso a mí me educa. Una persona toma un insecto en el bosque y enseña desde ahí las diferentes partes de una mariposa y traspasa, con tanta fuerza este conocimiento a sus alumnos, que serán las huellas que nutrirán su lenguaje, incluso de lo que no se puede decir; eso educa. Un profesor hará que sus alumnos se suban a sus bancos para enseñar que todo tiene múltiples perspectivas en la vida, que no podemos quedarnos solo con una; eso educa.
La plata que ha puesto el gobierno no alcanza, se necesita un cambio constitucional que asegure la garantía básica que implica que la ciudadanía debata a nivel nacional estos temas , ya que el gran motor de la movilidad social no está siendo tal, pero sobre todo, la educación no está siendo fuente de la transformación personal y colectiva de nuestros pueblos. Hay que sacarle el IVA al libro si queremos ayudar a que las mayorías lean, no por obligación, sino porque lo necesitan; el Estado tiene que ser capaz de publicar miles de ejemplares de textos fundamentales en la formación de nuestras identidades. Yo empezaría por la poesía, la contestataria de Pablo de Rokha, la experimental de Juan Luis Martínez, y después por todas las personas que están escribiendo poesía viva y no muerta. Lo mismo haría con todas las expresiones artísticas. ¿Dónde están los aparatos institucionales al servicio de esa creación que sigue escurriendo sin ser recepcionada?, de nuevo se preocupan por los fórum, los encuentros de escritores , las tradicionales ferias del libro y la parafernalia francesa con su niña gigante; la cultura como espectáculo, mucho ministro de cultura teatrero que perversamente vuelve el campo cultural en locación. Y después de tanta creación de audiencia, de transformarnos en público, no hay la mínima capacidad de publicar, de sacar un demo, de montar una obra de teatro, eso es muy triste; eso NO educa. La única respuesta del Estado en el campo cultural han sido los fondos, y nos ha puesto a todos a hacer proyectos, nosotros no sabemos ocupar ese lenguaje ordinario y técnico para nuestros proyectos poéticos, que pueden ser simples, pero no ordinarios. Pero nos damos cuenta que las líneas de esos fondos tampoco son inocentes y apuestan claramente por lo puramente referencial, porque ahí encuentran su nicho; en lo patrimonial, en las leyendas de la ciudad, en las historias de los cerros, mercados, clubes deportivos, etc. Parece que el gobierno solo se enteró de la función referencial del lenguaje, está lleno de eso, como nuestra gente de lecturas pendientes. Hay que ocupar el lenguaje para pensar y eso quiere decir provocar, subvertir, criticar, incluyendo denunciar al gobierno; eso educa. No podemos, por ganarnos un fondo, prestarnos para describir, porque entonces las máximas finalidades del lenguaje (la ideática, la heurística) quedarán anuladas por el peso de la historia; se trata de que la poética como centro irradiador vaya adelante, uniendo la historia con la cultura, se trata de no perder o recuperar la productividad, eso educa. Claro que somos parte de la movilización social protagonizada por la parte más digna de este país: los estudiantes; nuestros hijos o hermanos más chicos, nuestros alumnos... cuentan con nosotros.

La violencia social

A propósito de las actuales masivas marchas pacíficas y protestas sociales

Patricio Bruna P.
Maestro en Pintura del Bellas Artes.

Qué duda cabe de que Chile vive hoy jornadas particularmente importantes en el terreno de la expresión participativa ciudadana con respecto a las demandas de una verdadera justicia social, a partir de las tremendas carencias que penan en la gran mayoría del país —el 80%—, en sus clases trabajadoras media y baja (salud, educación, previsión, etc.; cuya buena calidad depende de lo que se pague en el ámbito privado; el sistema público cada vez más jibarizado, con menos recursos asignados por el Estado, hoy se encuentra en calidad de paria; gran parte de la clase más pobre recibe un sueldo mínimo recién subido a la indignante cifra de $ 182.000); carencias provocadas por la imposición a sangre y fuego del modelo neoliberal extremo, por parte de la derecha comandada en su tiempo por la Dictadura de Pinochet, que beneficia la concentración inauditamente exagerada de la riqueza en un pequeño grupo: el 90% del ingreso nacional va al 20% más privilegiado de la población (principalmente a cuatro familias con nombres y apellidos). Los cuatro sucesivos gobiernos de la Concertación, a pesar de sus promesas, muy poco hicieron por cambiar el fenómeno de la réplica de estas desigualdades, antes traicionaron a los que les eligieron, y no hicieron más que continuar, afirmar y legitimar el injusto modelo de sociedad legado, con la espuria constitución de los ´80 de Pinochet como su gran marco regulador. ¨

Sí, la Concertación, después de la Dictadura, concentrando aun más la riqueza nacional en la derecha oligárquica, no hizo más que dejar que continuara con el saqueo del país… y sumándose a esa aristocracia del dinero, sumándose a este saqueo, no fue más que otra derecha, pero hipócrita, enmascarada de centro-izquierda para los incautos ojos de tantos y tantos que les creímos… Lo que la gran mayoría de los chilenos no estamos dispuestos a aceptar es que estas mismas injustas desigualdades continúen replicándose, hoy nuevamente bajo un gobierno de ultra derecha.

Dicho lo anterior como realidad de contexto, es preciso analizar con seriedad el fenómeno puntual de la violencia que se viene produciendo dentro del marco de las grandes movilizaciones de protestas pacíficas a través de todo el país, contra todo este estado de situaciones de injusticia social. Gran indignación produce, en quienes tienen un mínimo de capacidad crítica, el ver como se trata superficialmente este tema de la violencia social en los medios de difusión masiva como telenoticiarios, programas políticos de tv, en diarios, radios, etc., la gran mayoría en manos de conglomerados de derecha; insisten en tratar ladinamente, sin profundizar, con adjetivos tales como lumpen, es decir, como delincuentes comunes, por un lado, y por otro, como anarquistas, a los depositarios de dicha violencia.

Al asignar solo a la delincuencia y al anarquismo la generación de esta violencia social, se superficializa intencionadamente el análisis, pues no se está viendo, no se quiere ver, primero, por qué razón estos grupos, que mayoritariamente no son anarquistas ni lumpen, reaccionan de este modo; porque es una respuesta a un hondo malestar, no es gratuita; y luego, esta violencia es también

un modo de protesta (otra es la discusión de su legalidad y si ello es efectivo como motor de cambio social) legado como inercia de nuestra sociedad en la marginalidad, marginalidad que existe como tal desde hace 200 años, y que desde entonces, desde que nos alzamos como país independiente, viene ejerciendo esta violencia como desesperada respuesta contra el sistema de injusticias que impone el poder económico-político central; otro modo de protesta después de todo, que lo que siempre ha denotado es la enfermedad de nuestro cuerpo social: el marginado o marginal no tiene las herramientas intelectuales para protestar de otra manera sin dejar de llamar en su atención, se las ha negado precisamente este cruel e injusto sistema, no las ha podido adquirir, es decir, comprar…
El marginal ya viene protestando a su particular y violento modo desde hace mucho, por tanto, y en nuestra contemporaneidad, desde antes que la Revolución Pingüina, desde la dictadura misma; protesta acallada en parte por los cantos de sirena durante los gobiernos concertacionistas, pero desde entonces hasta aquí (porque la Dictadura en gran medida continúa para la mayoría del país, pues su nefasto programa replicador de las desigualdades se sigue cumpliendo inalteradamente hasta hoy) y en más, en cada evento de convocatoria masiva, de los encuentros de fútbol, por ejemplo, a la salida de los estadios cada fin de semana; o con menor frecuencia, pero infaltablemente en medio de las grandes celebraciones de los triunfos deportivos nacionales… Y por cierto, los altos índices de delincuencia común no son más que la expresión de esta enfermedad de alienada segregación del cuerpo social, de la misma marginalidad; índices de locos, sí, provocados por la concentración extrema de la riqueza, en un país en que "todo tiene que pagarse" —dicho del mismo Piñera—. Díganme cómo hacerlo, para casi dos tercios de nuestra población que se supone debe vivir con ridículos e indignantes $182.000 mensuales por familia (supongamos ingenuamente, de un mínimo de tres componentes en promedio)… En la práctica, este 60 % del país vive con ingresos promedio peores que Angola. Este es el Chile de la mayoría, por más que los discursos oficiales traten de ocultarlo. Díganme, ¿si esto no es violencia institucionalizada, que llama a replicar contra este sistema, con más violencia por parte de estas sus víctimas más indefensas? ¿Por qué el que nada tiene, aquel que se ha quedado fuera de la fiesta de país desarrollado; que tan profusamente publicita la televisión y demás medios masivos de comunicación, con los cacareados indicadores macroeconómicos… con todo ese oropel de títulos pomposos, de exitistas y exitosos, y de trofeos de diversos órdenes , incluso sexuales y abultados con tanta silicona, para exaltar y coronar la lucha individualista, aquel que se encandila con todo esto, y que precisamente nunca tendrá los recursos para su acceso, por qué, digo, no ha de emprenderlas contra la propiedad privada y pública, cuando ya ni la propiedad pública le pertenece al ciudadano común, porque ha sido privatizada (no solo nos cobran el transporte del agua, también el agua misma, aunque según la constitución es gratis, por ejemplo; ¿quieren seguir añadiendo más ejemplos?) De qué les sirve a estos parias transitar por un centro lindo de la urbe —esto les ha de sonar más a burla y a provocación— si más tarde han de llegar a su fea, hedionda y cruda realidad de sobrevivientes en los márgenes olvidados de la fiesta, de flaites, de marginados… pues a emprenderlas contra todo aquello que brille pulcro y con el buen olor del acomodo, cuando la ocasión así lo amerite, porque ese tono festivo se ríe en las misma caras de ellos… Por tanto, con respecto a los anarquistas, sabemos que son más bien un grupo muy reducido, con estudios superiores casi siempre, ya que necesariamente han de conceptualizar esta nuestra problemática de injusticia social, y al entenderla, es que las

emprenden con violencia asumida, cabalmente, en contra las formas de violencia institucionalizada del statu quo.

Luego, los supuestamente miles de lumpen que se acusan por los medios de difusión en las protestas, ¿no serán sino solo miles de marginales cansados de serlos, de vivir en carne propia este cruel desgarro, cansados de ser explotados (como brazos baratos, como le conviene solo a las políticas de inversión del estado fascista y al capital); y junto con aquellos de los exacerbados índices delincuenciales (¿cuántas veces multiplicó, los gobiernos de la Concertación, el número de cárceles legado de la Dictadura, solo para que el porcentaje de la delincuencia aumentara aun más), estar siendo el síntoma más terrible y triste de este cáncer de nuestro cuerpo social; pues si ellos no pueden entender a cabalidad este tipo de análisis, ¡solo entienden que los que tienen más los están cagando!, sin discriminar los distintos grados de responsabilidad de aquellos los más beneficiados; así las emprendan, entonces cansados de todo, violentamente contra todo lo que huela a privilegios y a bienestar?

Al designar —por este mismo periodismo que le hace el juego al poder central— de vándalos, a aquellos que ejercen esta violencia (en respuesta a la violencia general-institucionalizada de la injusticia social, en donde la violencia policial es solo una manera de contención puntual, mandatada por la clase política, para la protección de los privilegios de todo orden del poder), creo hay un atisbo de verdad en el término empleado, por cuanto vándalos fueron tribus indoeuropeas, de costumbres salvajes según el propio imperio romano, al cual, atraídos por su brillo y bienestar, terminaron por socavar hacia su total decadencia… El problema aquí, es que como país, como sociedad hemos generado nuestros propios vándalos, nuestros propios salvajes, y que atacan desde adentro con toda esta violencia ya señalada, no desde afuera como le aconteció al Imperio Romano, pero en nuestro caso su blanco también es un imperio… pero, justamente, uno interior. ¿¡Tan mal lo hemos hecho como país, sobre todo nuestras clases políticas e intelectuales, las con más responsabilidad social!?

Es necesario llamar a todos aquellos que se dicen periodistas serios, y sobre todo a los que tienen gran cobertura informativa en los medios masivos de difusión, a no seguir con esta estrategia de invisibilizar, llamando lumpen y anarquistas a los que así se expresan protestando—hoy especialmente dentro del contexto de las actuales movilizaciones masivas de protesta pacífica— con toda esta violencia, porque así no se terminará con ella, antes se la alienta más. Y que, si estos periodistas o comunicadores sociales, tampoco saben o entienden, entonces que convoquen a sus entrevistas y programas de difusión, a aquellos especialistas (sociólogos, historiadores, pensadores, etc., pero que no estén casados con el régimen del poder, ni cazados por dicho mismo círculo del poder) que sí saben, que puedan dar verdadera luz a esta problemática, para hablar nombrando, adjetivando con la verdad… y junto con ello, la posibilidad de acceder a las reales soluciones, para determinar en la raíz, donde se genera toda esta violencia y a los mayores responsables de ella.

Pero ya sabemos; ya somos muchos, los que siguen y van a seguir manifestándose pacíficamente en las actuales masivas marchas de protesta contra la opresión; los demás grupos etarios: adultos y adultos mayores, agregándose a los estudiantes, con todas las demás demandas sociales pendientes, no solo educación laica gratuita y de calidad; sí, ya sabemos, que para acabar con toda forma de violencia social —incluidos los altísimos niveles de delincuencia común—, primero se debe acabar con la violencia institucionalizada que provee tanta desigualdad social, y que las soluciones para esto, las de verdad, son aquellas medidas que nos lleven a cambiar radicalmente este feo y mal paradigma inequitativo de institucionalidad dictatorial que nos sigue rigiendo hasta hoy.

www.grupocasaazul.blogspot.com

botelladelnaufragoazul@gmail.com

Facebook Grupo Casa Azul

